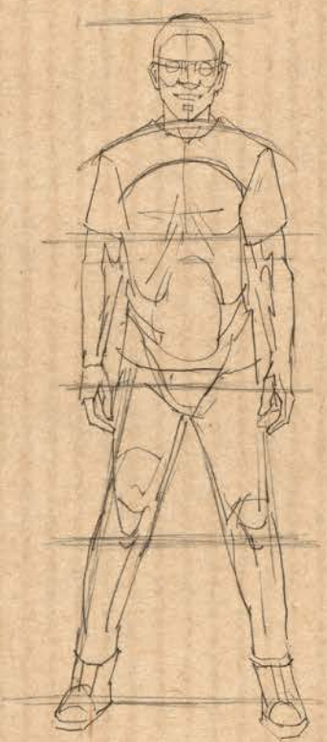
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com



The COMPLETE BOOK OF

POSES

for ARTISTS

A comprehensive photographic and illustrated reference book for learning to draw

More than 500 Poses

Ken Goldman & Stephanie Goldman

El completo
LIBRO DE

POSTURAS

para ARTISTAS

Ken Goldman y Stephanie Goldman

Walter Foster

Libro en cuarto es la autoridad en un amplio ge de temas.
Libro en cuarto rango educa, entretiene y enr iches las vidas de nuestros
entusiasmo iasts y amantes de las manos en l lectores.
www.quartoknows.com

© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.
Publicado por Walter Foster Publishing, una división de
Quarto Publishing Group USA Inc. Todos los derechos
reservados. Walter Foster es una marca registrada.

Todas las ilustraciones © 2017 Ken Goldman y Stephanie Goldman, excepto las páginas 8-9, 12-13, 14-17, 18 ("Ubicación"), 20-21, 40-41, 108, 142, 152-153, 176 © WFP ; páginas 18 (“Iluminando el modelo”), 33 (abajo) © 2008 Lance Richlin; páginas 19 © William F. Powell; páginas 22-32, 33 (arriba), 34-35 © 2004, 2005, 2011, 2016Ken Goldman; páginas 36-39, 57 (“Dibujo desde un ángulo diferente”), 64 (“Representación Cabello: Creación de rizos”), 73 (“Extremidades de niños pequeños”), 90 (“Diferencias en manos masculinas y femeninas” y “Pies de mujeres jóvenes”), 106 (“Representación del cabello”), página 129 (“Representación de telas”) , 143, 177, 206 (“Crear Drama”) © 2006 Debra Kauffman Yaun; página 48 (“Creación de un punto de referencia”) © 2015 Jennifer Gennari; páginas 111 (trazos de lápiz), 189 (“Accesorios”), 197 (“Efectos del envejecimiento”), 198-199, 212-217, 236-239 © 2006, 2009, 2011, 2015 Diane Cardaci; páginas 123, 136 (“Trabajar con borradores” y “Dibujar con un borrador”), 147 (“Uso de un borrador amasado”), 182 (“Trabajar en Conté Crayon”), 205 © 2014 Elizabeth T. Gilbert; página 159 © 2011 Nathan Rohlander.
Todas las fotografías © Shutterstock.

Gerente de proyecto editorial y editora de contenido: Elizabeth T. Gilbert
Edición digital: 978-1-63322-3-738
Edición tapa dura: 978-1-63322-1-376

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede reproducirse de ninguna forma sin el permiso por escrito de los propietarios de los derechos de autor. Todas las imágenes de este libro han sido reproducidas con el conocimiento y consentimiento previo de los artistas interesados, y el productor, editor o impresor no acepta ninguna responsabilidad.
por cualquier infracción de derechos de autor o de otro tipo, que surja del contenido de esta publicación. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que los créditos cumplan con precisión con la información suministrada. Pedimos disculpas por cualquier inexactitud que pueda haber ocurrido y resolverá la información inexacta o faltante en un reimpresión posterior del libro.

Calle Orchard 6, Suite 100
Bosque del lago, CA 92630
cuartosabe.com

Visite nuestros blogs en quartoknows.com

Este libro ha sido producido para ayudar al aspirante a artista. Se permite la reproducción de obras para estudio o arte terminado. Cualquier arte producido o reproducido fotomecánicamente a partir de esta publicación con fines comerciales está prohibido sin el consentimiento por escrito del editor, Walter Foster Publishing.

Impreso en China
1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

El completo
LIBRO DE

POSTURAS

para ARTISTAS

Mesa de Contenido

Introducción 7

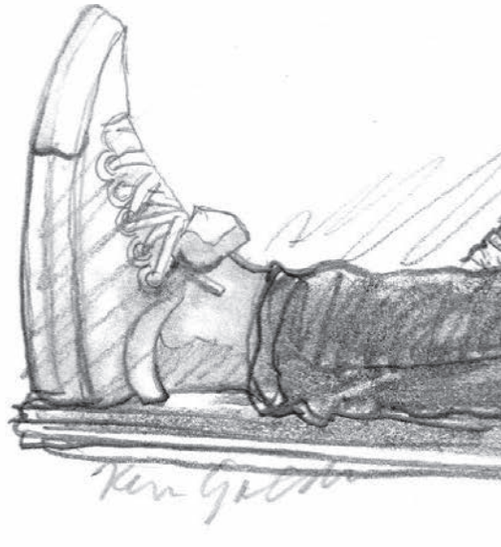
Herramientas y materiales. 8

Parte I: Técnicas. 11

Técnicas básicas de dibujo. . . . . 12 Forma y Valor. . . . . 15 Personas en Perspectiva . . . . . 16 Conceptos básicos del retrato. . . . . 18 Aprendiendo a "Ver" . . . . . 20 Anatomía básica. . . . . .22 Cabeza y anatomía facial del adulto . . . . . .32 Características faciales del adulto. . . . . .35 Proporciones faciales y de la cabeza del niño. . . . . .36 Proporciones del cuerpo del niño 40

Parte II: Posturas Básicas. 43

Posturas de pie. . . . . 44 Posiciones casuales de pie . . . . . .74 Posturas sentadas . . . . . .88 Posando Niños. . . . . 110 Uso de las manos para expresar el estado de ánimo . . . . . 117 posturas reclinadas. . . . . 124 Tomando libertades artísticas 134



Parte III: Posturas Dinámicas. 141

Introducción al Movimiento y Equilibrio. 142

Cuerpos en movimiento. . . . . .

144 figuras deportivas. . . . . .

.150 Niños en Acción 170

Parte IV: Posturas expresivas. 181

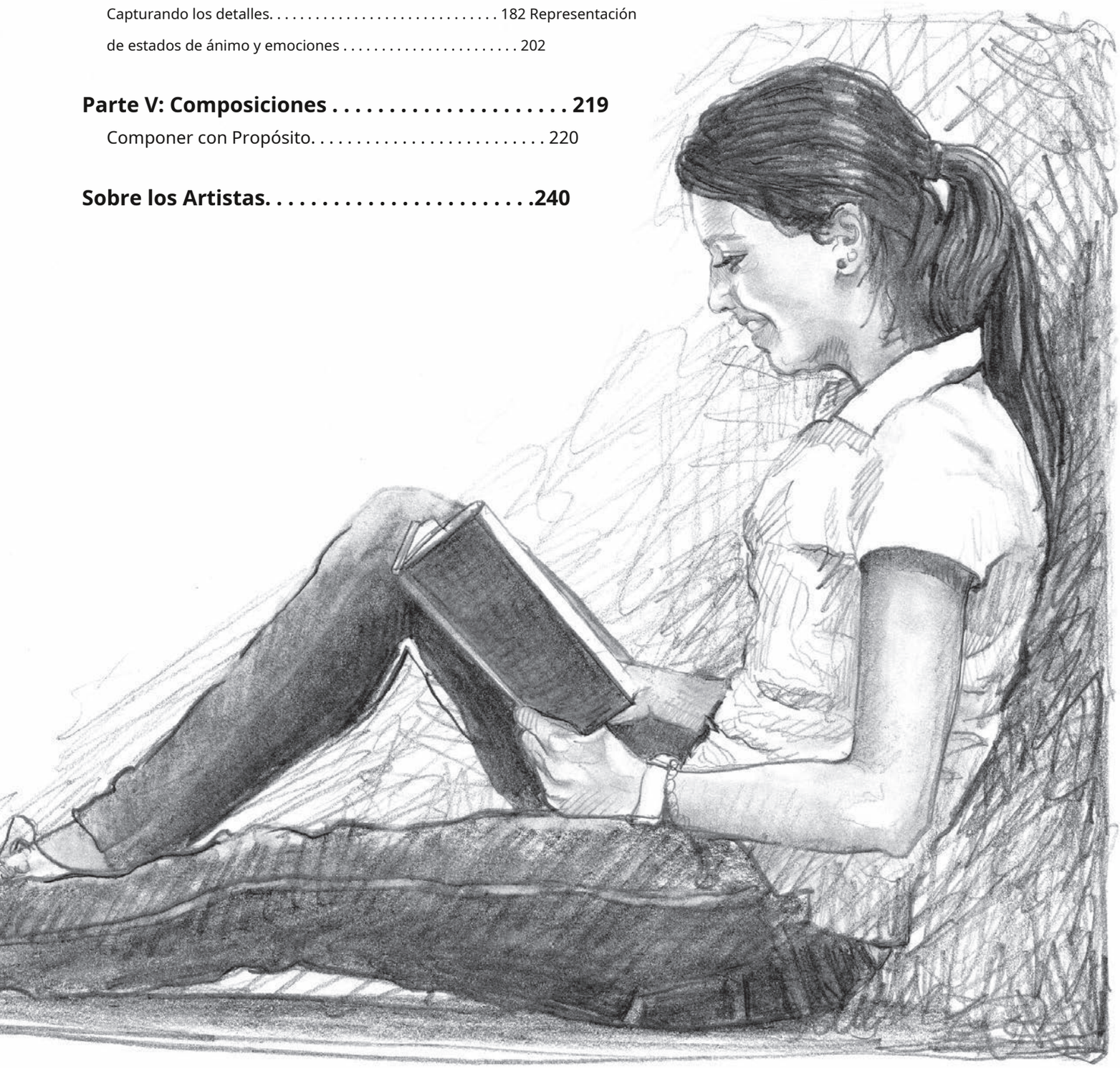
Capturando los detalles. . . . . 182 Representación

de estados de ánimo y emociones 202

Parte V: Composiciones 219

Componer con Propósito. 220

Sobre los Artistas. 240



Introducción

Quizás no haya otro tema en el arte que sea más íntimo o gratificante que el dibujo de figuras. Desde las primeras pinturas rupestres hasta las impresionantes obras de arte de Miguel Ángel, la fascinación humana por capturar nuestra semejanza en forma bidimensional abarca miles y miles de años. Hoy en día, sigue siendo una de las materias más populares en la educación artística.

El libro completo de poses para artistas ofrece todo lo que necesita para comenzar o avanzar en su viaje dibujando personas. Con obras de arte e instrucciones de los renombrados artistas Ken y Stephanie Goldman, este libro proporciona una base sólida para el dibujo de figuras al analizar primero la anatomía y las proporciones humanas con gran detalle. Luego se ofrecen consejos, ejercicios y dibujos de ejemplo, que cubren temas como la sugerencia de movimiento, la representación de la edad, la transmisión de emociones y la creación de composiciones atractivas. Con más de 150 referencias fotográficas que muestran una amplia variedad de poses, desde posturas tradicionales hasta figuras en acción y niños jugando, puede desarrollar sus habilidades durante horas y horas sin necesidad de un modelo. La práctica es la clave del éxito, y con *El libro completo de poses para artistas*, tendrás material más que suficiente para dominar el arte de dibujar personas.

Instrumentos & Materiales

Papel para dibujar Dibujo El papel está disponible en una variedad de texturas superficiales (llamadas "dientes"), que incluyen grano suave (acabado chapado y prensado en caliente), grano medio (prensado en frío), y áspera a muy áspera. El papel prensado en frío es el más versátil y es ideal para una variedad de técnicas de dibujo. Para obras de arte terminadas, lo mejor es usar hojas sueltas de papel de dibujo.

Blocs de dibujo Los blocs de dibujo vienen en muchas formas y tamaños. Aunque la mayoría no están diseñados para obras de arte terminadas, son útiles para desarrollar sus ideas.

BorradoresHay varios tipos de borradores de arte. Los borradores de plástico son útiles para eliminar marcas de lápiz duro y áreas grandes. Los borradores amasados (imprescindibles) se pueden moldear en diferentes formas y usarse para frotar un área, levantando suavemente el tono del papel.

TortillonesEstos "muñones" de papel se pueden usar para difuminar y suavizar áreas pequeñas cuando su dedo o un paño son demasiado grandes. También puede usar los lados para difuminar áreas grandes rápidamente. Una vez que los tortillones se ensucien, simplemente frótalos con un paño y estarán listos para usarse nuevamente.

Implementos de dibujo

Los lápices de dibujo, la herramienta de dibujo más común y el enfoque de este libro, contienen un centro de grafito. Se clasifican por dureza o grado, desde muy suave (9B) hasta muy duro (9H). Un buen juego de inicio incluye 6B, 4B, 2B, HB, B, 2H, 4H y 6H. La siguiente tabla muestra una variedad de herramientas de dibujo y los tipos de trazos que puede lograr con cada una.

punta afilada HB

punto redondo HB

media pensión Un HB con punta afilada produce líneas nítidas y ofrece un buen control. Una punta redonda produce líneas ligeramente más gruesas y es útil para sombrear áreas pequeñas.

punta plana 4B

Dibujo plano

PlanoPara trazos más anchos, use un 4B con una punta plana. Un lápiz de dibujo grande y plano es excelente para sombrear áreas más grandes.

carbón 4B

carbón de vid

Carbón blanco

CarbónEl carbón 4B es suave y produce marcas oscuras. Las enredaderas de carbón natural son aún más suaves y dejan un residuo más desmenuzable en el papel. Los lápices de carbón blanco son útiles para difuminar y aclarar áreas.

crayón conté

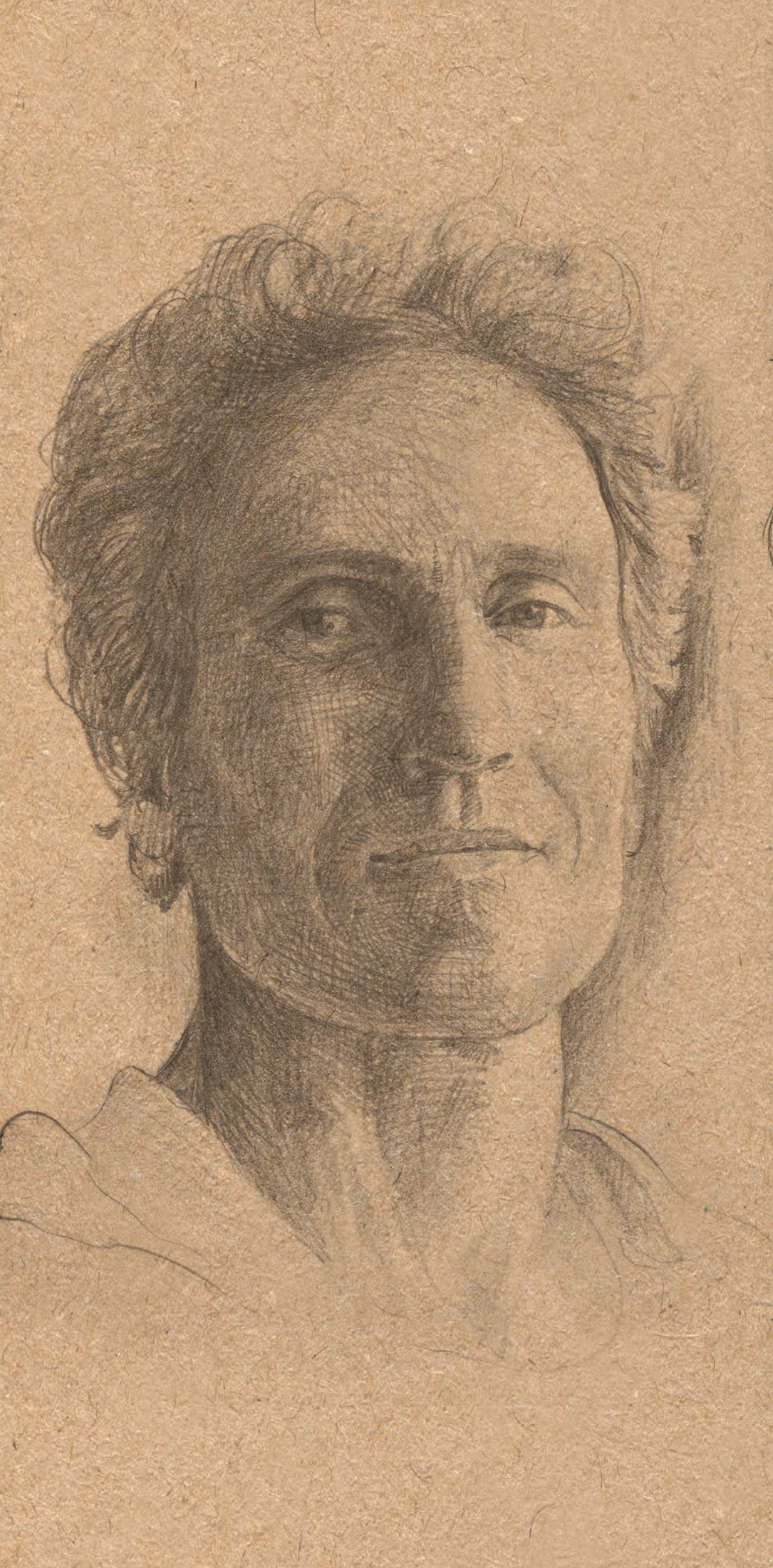
lápiz conté

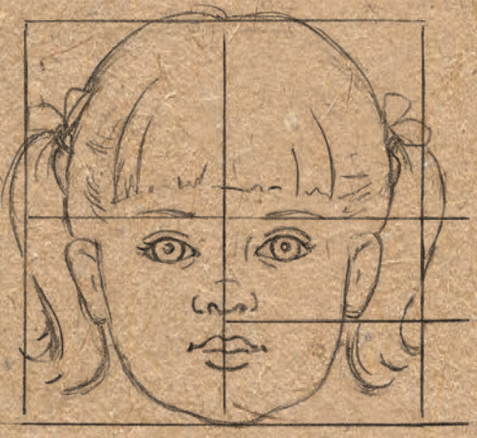
Conté Crayón o Lápiz El crayón Conté está hecho de arcilla de caolín muy fina y está disponible en una amplia gama de colores. Debido a que es soluble en agua, se puede mezclar con un cepillo húmedo o un paño.

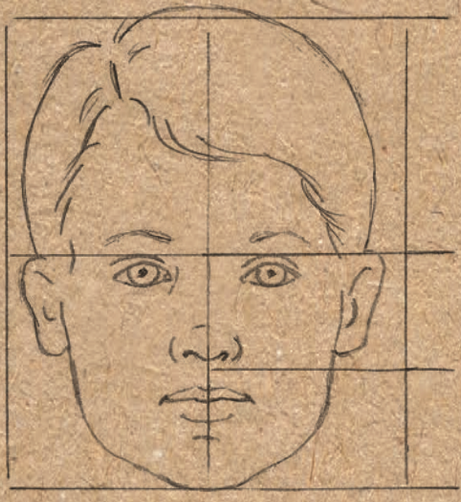
Afilando tus lápices

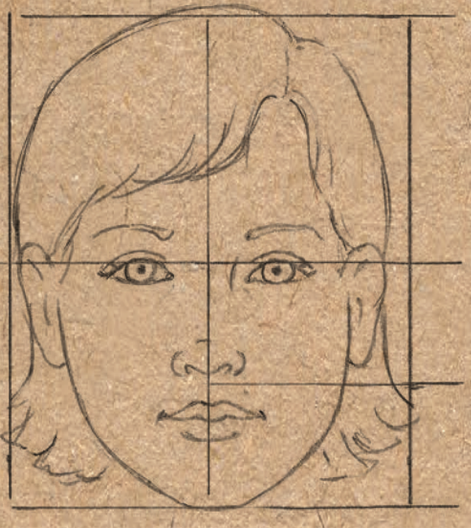
Un cuchillo utilitario Use esta herramienta para formar una variedad de puntas (cinceladas, desafiladas o planas). Sostenga el cuchillo en un ligero ángulo con respecto al eje del lápiz y siempre afile lejos de usted, quitando un poco de madera y grafito a la vez.

un bloque de papel de lija Esta herramienta perfeccionará rápidamente el plomo en cualquier forma que desee. Cuanto más fino sea el grano del papel, más controlable será la punta. Ruede el lápiz entre los dedos cuando lo afile para mantener su forma uniforme.









PARTE 1:

Técnicas

Técnicas básicas de dibujo

Puede crear una variedad de efectos, líneas y trazos con lápiz simplemente alternando las posiciones de las manos y las técnicas de sombreado. Muchos artistas utilizan dos posiciones principales de las manos para dibujar. La posición de escritura es buena para trabajos detallados que requieren control manual. La posición por debajo de la mano permite un trazo más libre con el movimiento del brazo y un movimiento similar al de la pintura.

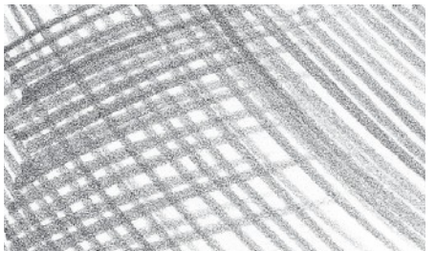
La posición de escritura La posición de escritura proporciona el mayor control para producir líneas exactas y precisas para representar detalles finos y acentos.

La posición oculta Coloque su mano sobre el lápiz y sujételo entre el pulgar y el índice. Permita que sus otros dedos descansen junto al lápiz. Esta posición es ideal para crear hermosos efectos de sombreado y líneas largas y amplias.

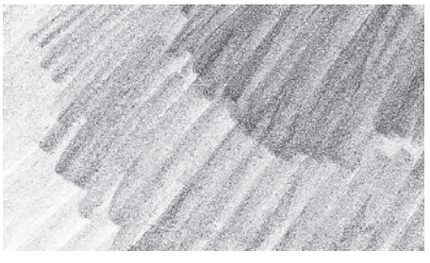
Técnicas de sombreado

Las técnicas de sombreado a continuación pueden ayudarlo a aprender a renderizar todo, desde una tez suave y cabello lacio hasta rasgos sombreados y fondos simples. Independientemente de las técnicas que utilice, recuerde siempre sombrear uniformemente.

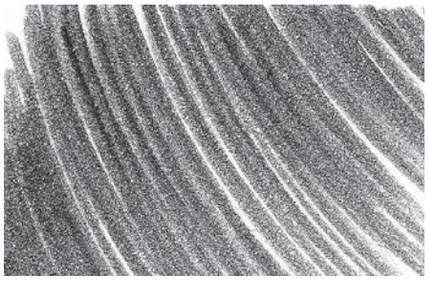
EclosiónEste método básico de sombreado consiste en llenar un área con una serie de trazos paralelos. Cuanto más cerca estén los trazos, más oscuro será el tono.



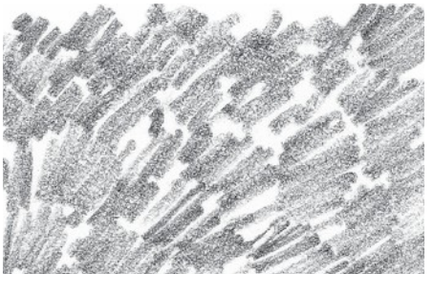
Rayado transversal Para un sombreado más oscuro, coloque capas de trazos paralelos uno encima del otro en diferentes ángulos. Nuevamente, cree valores más oscuros colocando los trazos más juntos.



calificaciónPara crear valores graduados (de oscuro a claro), aplique una fuerte presión con el costado de su lápiz.



sombreado oscuro Al aplicar una fuerte presión sobre el lápiz, puede crear áreas oscuras y lineales de sombreado.

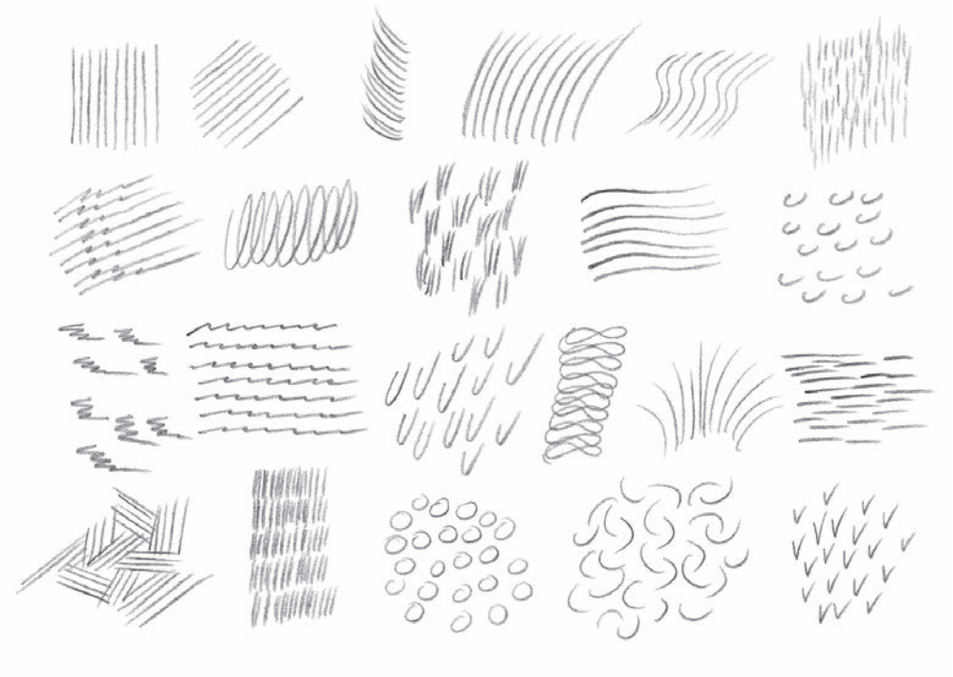


Sombreado con textura Para una textura moteada, use el lado de la punta del lápiz para aplicar trazos pequeños y desiguales.

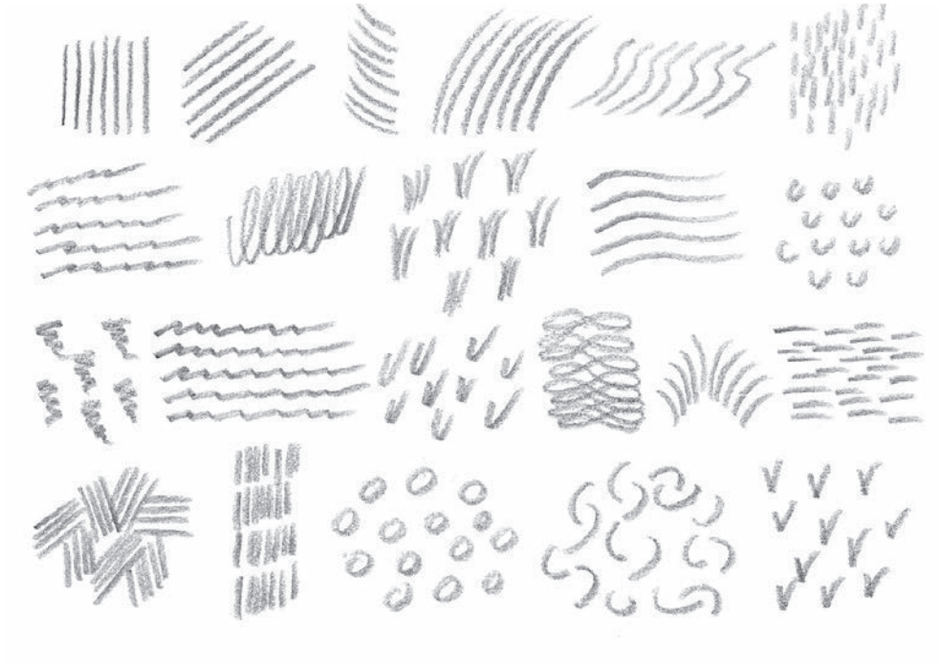
MezclaPara suavizar las transiciones entre trazos, frote suavemente las líneas con un tortillón o un pañuelo.

Líneas de práctica

Al dibujar líneas, no es necesario usar siempre una punta afilada. De hecho, a veces una punta roma puede crear un efecto más deseable. Cuando se utilizan diámetros de plomo más grandes, el efecto de una punta roma es aún más evidente. Juega con tus lápices para familiarizarte con los diferentes tipos de líneas que pueden crear.



Dibujar con punta afilada Las líneas de la izquierda se dibujaron con una punta afilada. Dibuja líneas paralelas, curvas, onduladas y en espiral; luego practique variando el grosor de las líneas mientras dibuja. Os, Vs y Us son algunas de las formas alfabéticas más comunes utilizadas en el dibujo.



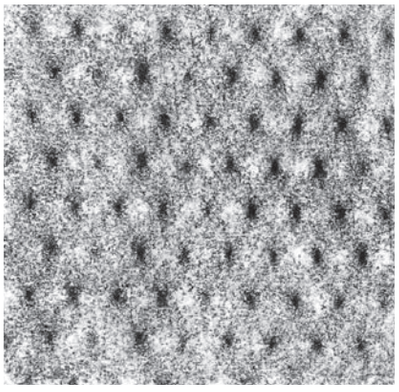
Dibujar con punta roma Las formas de la izquierda se dibujaron con una punta roma. Note cómo la punta roma produjo diferentes imágenes. Puede crear un punto romo frotando la punta del lápiz sobre un bloque de lija o sobre un papel rugoso.

Otras técnicas de lápiz

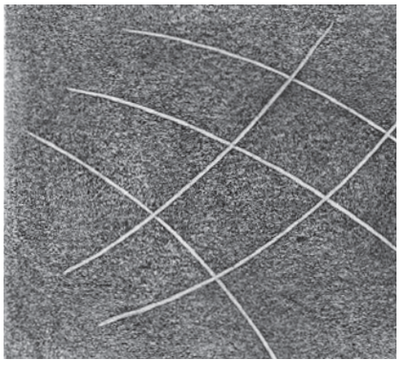
A continuación se presentan algunas técnicas más para experimentar con grafito. Para estos ejercicios necesitarás lápices duros y blandos, así como un lápiz soluble en agua.

Crear un grafito Lavar Sombrea un área con agua soluble lápiz y difumina los trazos con un pincel húmedo. Siempre usa lápiz soluble en agua en papel grueso, como cartón vitela, y evite usar demasiada agua en el cepillo.

levantandoDifumine un lápiz suave sobre papel suave y luego levante el área deseada con un borrador amasado. Puede crear resaltados y otros efectos interesantes con esta técnica.



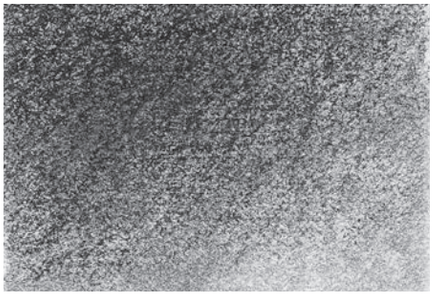
Frotamientocolocar papel sobre un objeto y frota el lado de la punta de tu lápiz sobre el papel. Los trazos de su lápiz recogerán el patrón debajo y replicarlo en el papel. Trate de usar un lápiz suave sobre papel suave y elija un objeto con un patrón de textura fuerte, como como una rejilla de alambre, como se muestra a la izquierda.



Producción de líneas sangradas "Dibuje" un patrón o diseño con un objeto afilado que no deje marcas, como una aguja de tejer o un lápiz óptico. Luego, sombrea el área con el lado de tu lápiz para revelar el patrón.

manchando

Difuminar es una técnica importante para crear sombras y degradados. Usa un tortillón o una gamuza para difuminar los trazos. Es importante que no uses el dedo; tus manos producen aceites naturales que pueden dañar tu obra de arte.



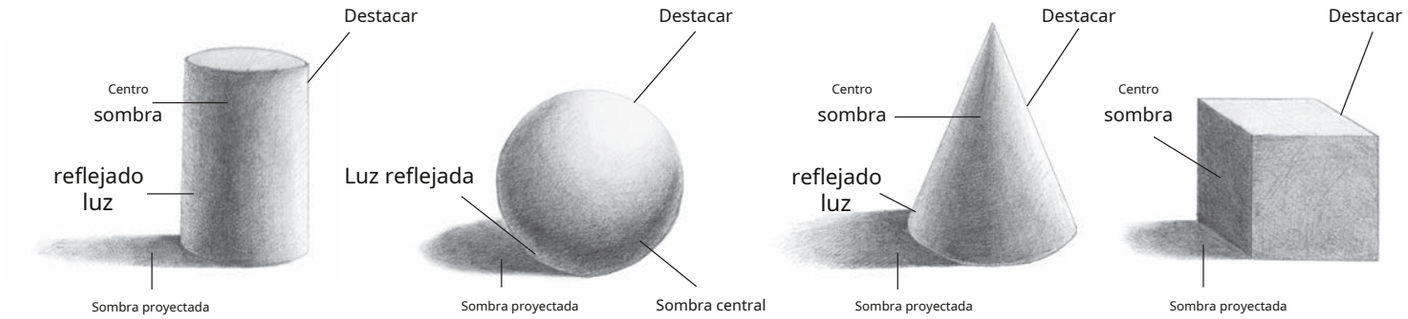
manchando en Superficies rugosas para un granular efecto, utilice un lápiz 6B en papel vitela-terminar Brístol junta. Carrera con el costado del lápiz; después mezclar con un tortillón

manchando en suave Superficies Usar un lápiz 4B en acabado de placa Cartulina. trazo con el lado de la lápiz; después mezclar con un tortillón

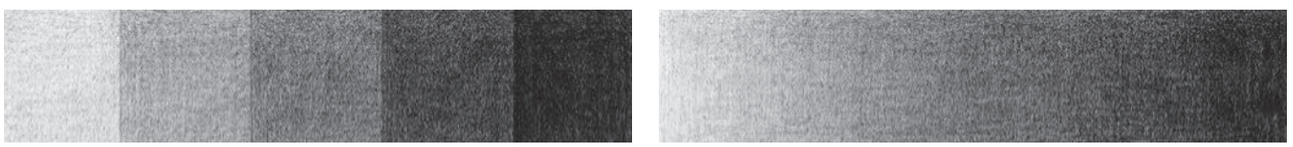
Forma y valor

El dibujo consta de tres elementos principales: línea, figura y forma. La forma de un objeto se puede describir con una simple línea unidimensional. La versión tridimensional de la forma se conoce como la forma del objeto. En el dibujo a lápiz, las variaciones de valor (la relativa claridad u oscuridad del negro o de un color) describen la forma, dando a un objeto la ilusión de profundidad. Los valores van desde el negro (el valor más oscuro) pasando por diferentes tonos de gris hasta el blanco (el valor más claro). Para hacer que un objeto bidimensional parezca tridimensional, debe prestar atención a los valores de las luces y las sombras. Al sombrear un sujeto, considere la fuente de luz, ya que esto es lo que determina dónde estarán las luces y las sombras.

Pasar de forma a forma El primer paso para crear un objeto es establecer un dibujo lineal o contorno para delinear el área plana que ocupa el objeto. Esto se conoce como la "forma" del objeto. Las cuatro formas básicas, el rectángulo, el círculo, el triángulo y el cuadrado, pueden parecer tridimensionales al agregar algunas líneas cuidadosamente colocadas que sugieren planos adicionales. Al agregar puntos suspensivos al rectángulo, círculo y triángulo, ha dado dimensión a las formas y ha comenzado a producir una forma dentro del espacio. Ahora las formas son un cilindro, una esfera y un cono. Agregue un segundo cuadrado arriba y al lado del primer cuadrado; luego conéctelos con líneas paralelas, y tendrá un cubo.



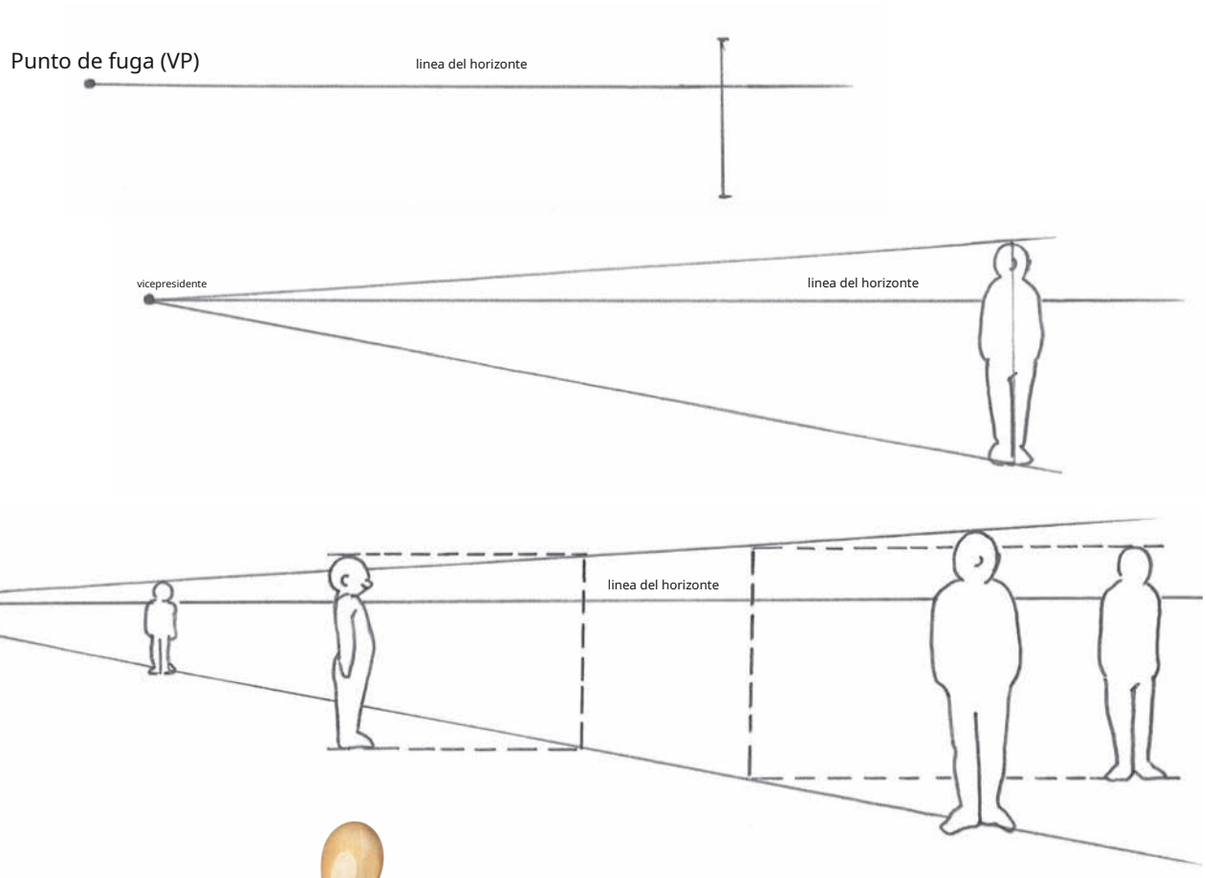
Agregar valor al formulario de creación Una forma se puede definir aún más mostrando cómo la luz golpea el objeto para crear luces y sombras. Note de qué dirección viene la fuente de luz; luego agregue las sombras en consecuencia. La sombra central es el área más oscura del objeto y está opuesta a la fuente de luz. La sombra proyectada es lo que el objeto arroja sobre una superficie cercana. El punto culminante es el área más clara del objeto, donde el reflejo de la luz es más intenso. La luz reflejada es la luz circundante reflejada en el área sombreada de un objeto.



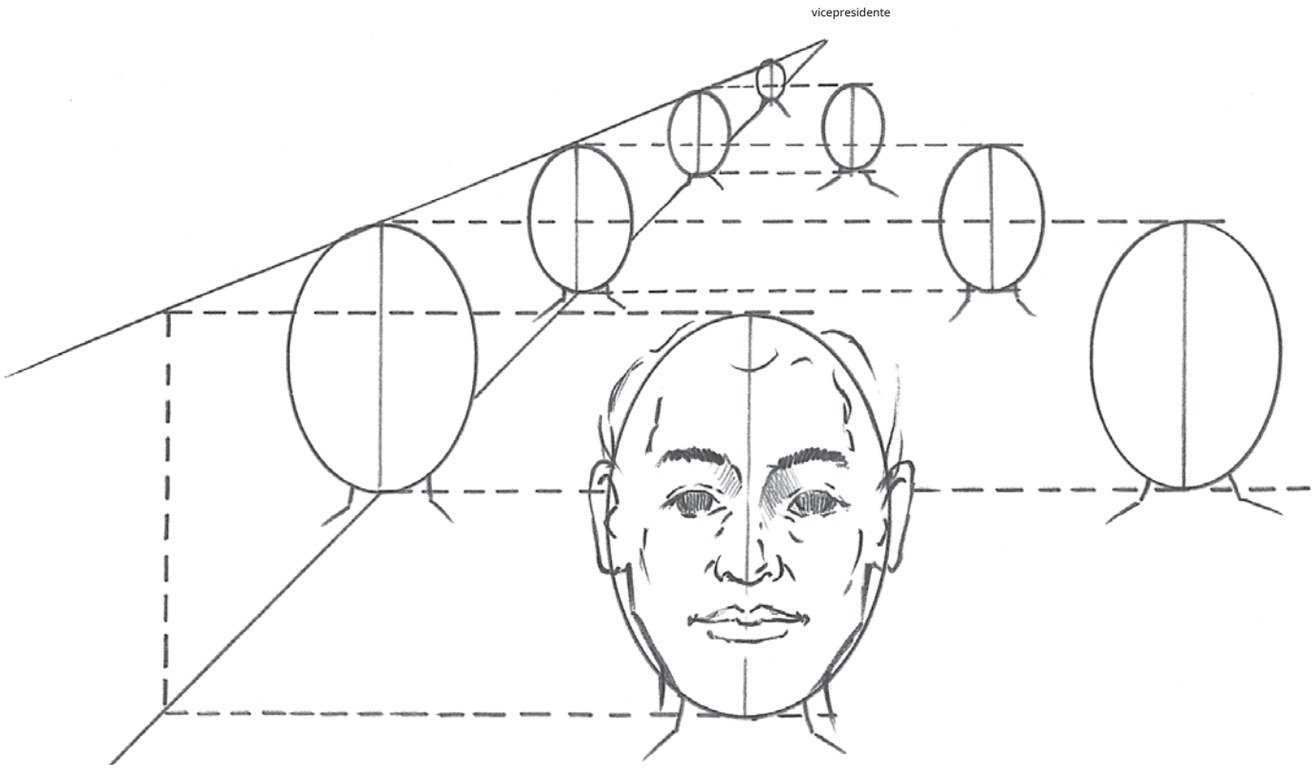
Creación de escalas de valor Así como un músico usa una escala musical para medir un rango de notas, un artista usa una escala de valores para medir cambios en el valor. Puede consultar la escala de valores para que siempre sepa qué tan oscuro hacer sus valores oscuros y qué tan claro hacer sus reflejos. La escala también sirve como guía para la transición de tonos más claros a más oscuros. Hacer su propia escala de valores lo ayudará a familiarizarse con las diferentes variaciones en el valor. Trabaje de claro a oscuro, agregando más y más tono para valores sucesivamente más oscuros (como se muestra arriba a la izquierda); luego cree una escala de valores combinados (como se muestra arriba a la derecha). Puede usar un tortillón para difuminar y mezclar cada valor con su valor vecino de claro a oscuro para crear una gradación.

Personas en perspectiva

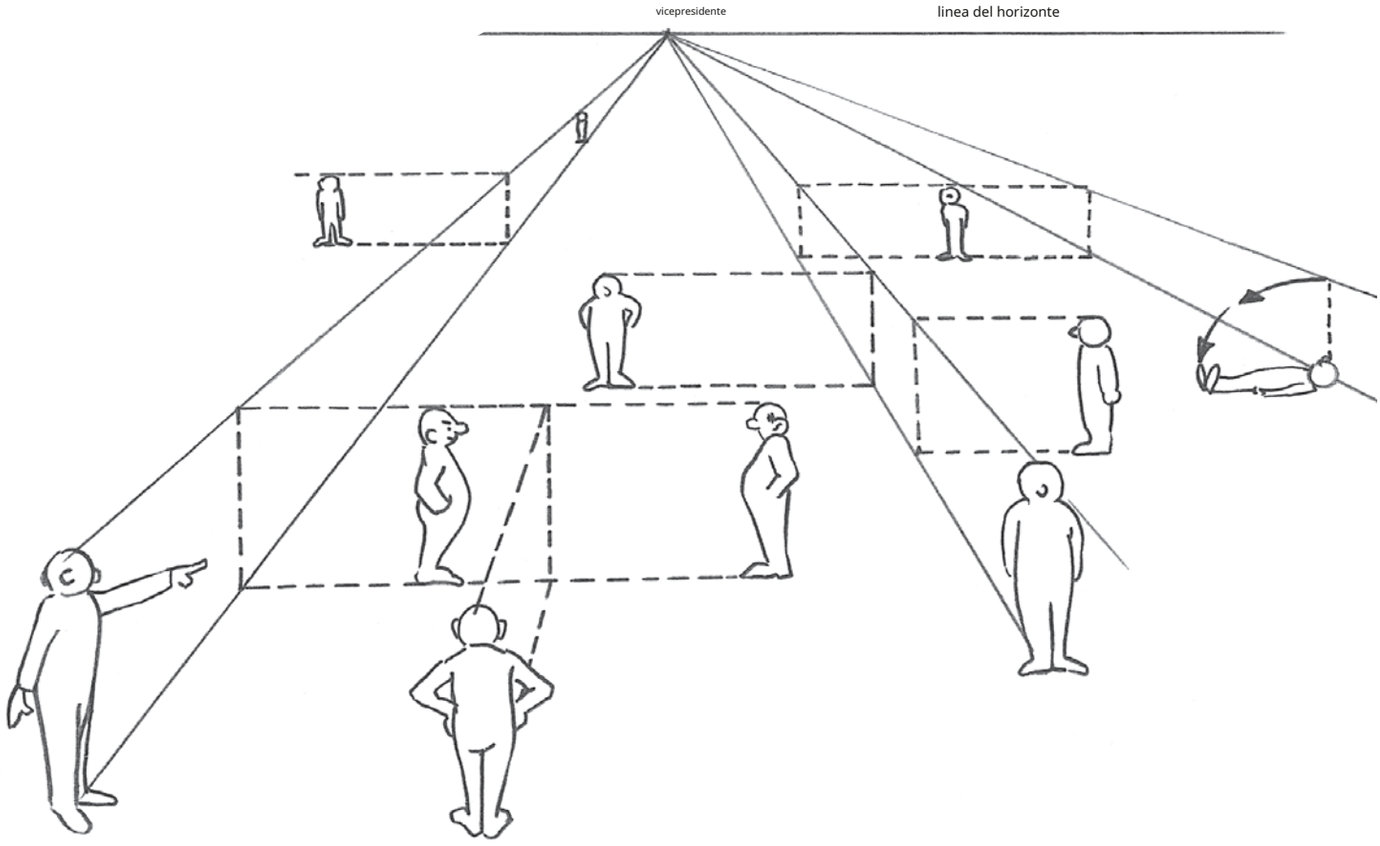
Para practicar la perspectiva, intente dibujar una vista frontal de muchas cabezas como si fueran personas sentadas en un teatro. Comience por establecer su punto de fuga a la altura de los ojos. Dibuja una cabeza grande que represente a la persona más cercana a ti y úsala como referencia para determinar los tamaños de las otras figuras en el dibujo. Tenga en cuenta que una composición también puede tener dos o más puntos de fuga.



Tenga en cuenta que aparecen objetos más pequeño y menos detallado a medida que retroceden en el distancia.



Si es un principiante, es posible que desee comenzar con la perspectiva básica de un punto. A medida que avanza, intente incorporar una perspectiva de dos o tres puntos.



Conceptos básicos del retrato

La posición y el tamaño de una persona en el plano de la imagen es de suma importancia para la composición. El espacio abierto o “negativo” alrededor del sujeto del retrato generalmente debe ser más grande que el área ocupada por el sujeto. Ya sea que esté dibujando solo la cara, un retrato de cabeza y hombros o una figura completa, el posicionamiento cuidadoso establecerá una composición agradable con el equilibrio adecuado.

Colocación

Los ojos del sujeto son la clave para la colocación. Los ojos captan primero la atención del espectador, por lo que no deben colocarse en la línea central horizontal o vertical del plano de la imagen; preferiblemente, los ojos deben colocarse por encima de la línea central. Evite dibujar demasiado cerca de los lados, la parte superior o la parte inferior del plano de la imagen, ya que esto da una sensación incómoda de desequilibrio.

Buena ubicación

demasiado a la derecha

Demasiado baja

Iluminación del modelo

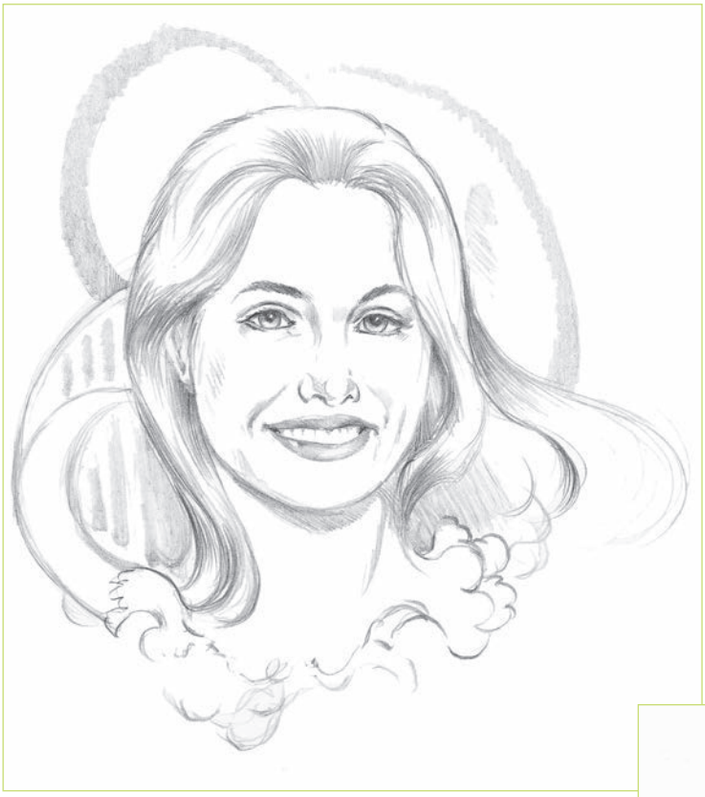
Ya sea que esté trabajando del natural o creando una foto de referencia, la forma en que ilumina el modelo jugará un papel muy importante en el estado de ánimo y el éxito general de su dibujo. A continuación se muestran dos dibujos de la misma mujer realizados por el artista Lance Richlin, que se completaron con dos estilos de iluminación diferentes. La iluminación lateral (izquierda) crea una apariencia más dura con sombras distintas y más contraste. La iluminación frontal (derecha) produce una imagen más femenina y delicada.

Iluminación lateral Este método implica una habitación oscura con una luz colocada a la del modelo lado. esta iluminación el estilo crea dureza sombras y lineas en la cara y cuello, haciendo el modelo parece mayor, mas serio, y quizá más poderoso o distinguido.

Iluminación frontal Este método implica una bien iluminada cuarto con uno luz colocada en frente del modelo. Este estilo de iluminación reduce las sombras, resultando en más halagador (pero menos dramáticos) retratos.

Agregar elementos a los retratos

Muchos retratos se dibujan sin fondos para evitar distraer al espectador del sujeto. Si agrega elementos de fondo a los retratos, asegúrese de controlar el tamaño, la forma y la disposición de los elementos que rodean la figura. Las adiciones deben expresar la personalidad o los intereses del sujeto.



Repetición de formas dentro del retrato Los delicados rasgos de esta joven se destacan por los elementos simples y abstractos del fondo. Las curvas fluidas llenan gran parte del espacio negativo, mientras acentúan la elegancia del cabello y las facciones de la mujer. La simplicidad de la forma es importante en esta composición; el retrato resalta solo su cabeza y cuello. Observe que sus ojos se encuentran con los ojos del espectador, una característica dramática y convincente.

Representando el interés del sujeto Este retrato de un joven incluye un fondo que muestra su interés por los cohetes. Las líneas rectas del fondo contrastan con las formas redondeadas de la forma humana. Aunque el detalle del fondo es complejo, visualmente retrocede y sirve para equilibrar el peso del hombre. El foco permanece en la cara del hombre.

Usando una foto de un amigo o familiar, experimentar con agregando variado antecedentes. Vea cómo cada elección puede cambiar el estado de ánimo y apariencia de ese retrato

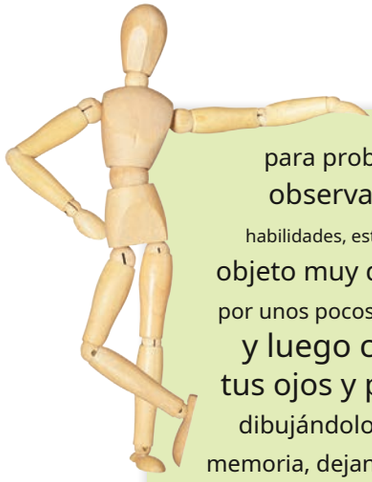
Aprendiendo a “Ver”

Muchos principiantes dibujan sin realmente mirar detenidamente a su tema; en lugar de dibujar lo que realmente ven, dibujan lo que creen que ven. Intenta dibujar algo que conozcas bien, como tu mano, sin mirarlo. Lo más probable es que su dibujo terminado no se vea tan realista como esperaba. Eso es porque dibujaste cómo crees que se ve tu mano. En cambio, debe olvidarse de todas sus ideas preconcebidas y aprender a dibujar solo lo que realmente ve. Los siguientes ejercicios de dibujo de contornos son excelentes para entrenar el ojo y la mano para trabajar juntos para representar lo que realmente está frente a usted.

Dibujo de contorno

En el dibujo de contornos, elige un punto de partida en su sujeto y luego dibuja solo los contornos, o contornos de las formas que ve. Debido a que no está mirando su papel, está entrenando su mano para dibujar las líneas exactamente como las ve su ojo. Trate de hacer algunos dibujos de contorno por su cuenta; se sorprenderá de lo bien que puede capturar a los sujetos.

dibujo con un
Línea continua Cuando dibujando esta figura, mire ocasionalmente su papel para verificar que va por buen camino. Concéntrese en mirar al sujeto y trazar los contornos que ve. No levantes tu lápiz entre formas;
mantenga las líneas intactas volviendo y cruzando libremente lineas anteriores. Esta simple técnica efectivamente capta al sujeto.



para probar tu
observación
habilidades, estudiar un
objeto muy de cerca
por unos pocos minutos,
y luego cerrar
tus ojos y prueba
dibujándolo desde
memoria, dejando que tu
sigue la mano
Imagen mental.

Dibujo "Ciego"Para el dibujo del contorno de la izquierda, el artista miraba ocasionalmente el papel. El dibujo de la derecha es un ejemplo de un dibujo de contorno ciego, donde el artista dibujó sin mirar su papel ni una sola vez. Está un poco distorsionado, pero claramente es una mano. El dibujo de contorno ciego es una de las mejores maneras de asegurarse de que realmente está dibujando solo lo que ve.

AcciónUna vez que haya entrenado su ojo para observar cuidadosamente y pueda dibujar rápidamente, podrá capturar acciones como la de este niño mirando y luego metiendo la mano en la bolsa.

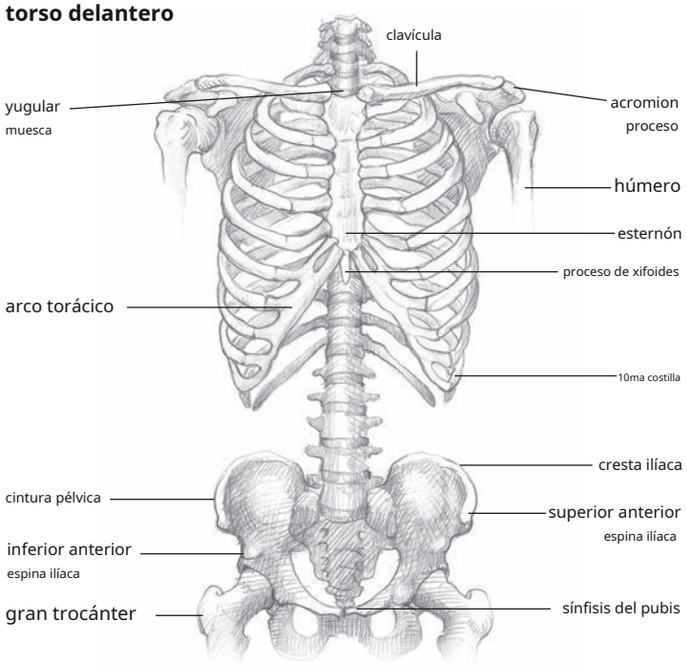
Transferir una imagen

Una forma rápida de lograr un dibujo preciso, sin las etapas iniciales de esbozo, es transferir las líneas principales de una referencia fotográfica a su papel de dibujo. Primero, imprima su referencia en el tamaño que planea dibujar. Luego coloque una hoja de papel de calco sobre la impresión y trace los contornos. Cubra la parte posterior del papel de calco con una capa uniforme de grafito y colóquelo sobre una hoja limpia de papel de dibujo, con el lado de grafito hacia abajo. (En lugar de recubrir la parte posterior del papel de calco, puede optar por comprar y usar papel de transferencia, que ya tiene un lado recubierto con grafito). Pegue con cinta adhesiva o mantenga los papeles juntos y calque ligeramente sus contornos con un bolígrafo o un lápiz óptico. Las líneas de su papel de calco se transferirán al papel de dibujo a continuación.

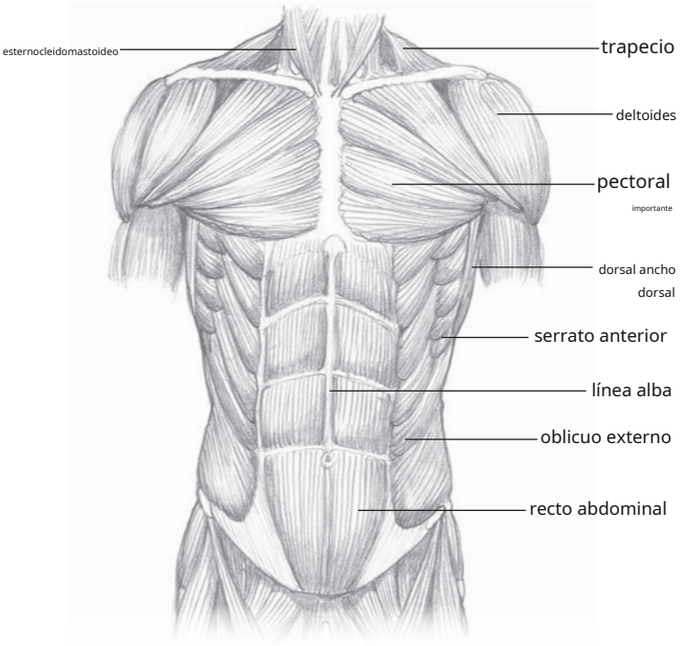
Mientras traza las líneas, levante ocasionalmente la esquina del boceto (y el papel de transferencia, si está presente) para asegurarse de que las líneas que se transfirieron no sean demasiado claras ni demasiado oscuras.

Anatomía básica

torso delantero



EsqueletoAlgunas partes del sistema esquelético son importantes para el artista porque son prominentes y sirven como hitos visuales. Varios huesos del esqueleto frontal del torso son evidentes incluso debajo de la piel, incluido el*clavículas, acromion, esternón, arco torácico, décima costilla, espinas ilíacas anterosuperiores*, y*grandes trocánteres*. La columna vertebral comprende 24 vértebras, divididas en 3 secciones: La región cervical (o cuello) tiene 7 vértebras, la*torácico*(o pecho) región tiene 12, y el*lumbar*(o espalda baja) región tiene 5.



Músculos del tronco El movimiento del torso depende de la columna vertebral y está restringido por ella: tanto el pecho como la pelvis se retuercen y giran sobre esta columna fija pero flexible. Y la relación entre la caja torácica, los hombros y la pelvis crea la forma de los músculos del tronco. los*pectoral* Los músculos (de la mama) están divididos por el*esternón*, la*recto abdominal*se divide por el*línea alba*, y el*oblicuos externos*—que se entrelazan con el*serrato anterior*— unir las ocho costillas inferiores a la*cintura pélvica.*

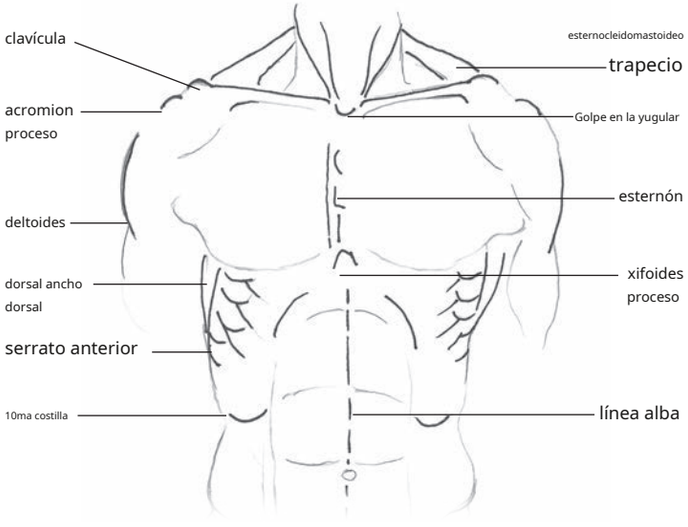
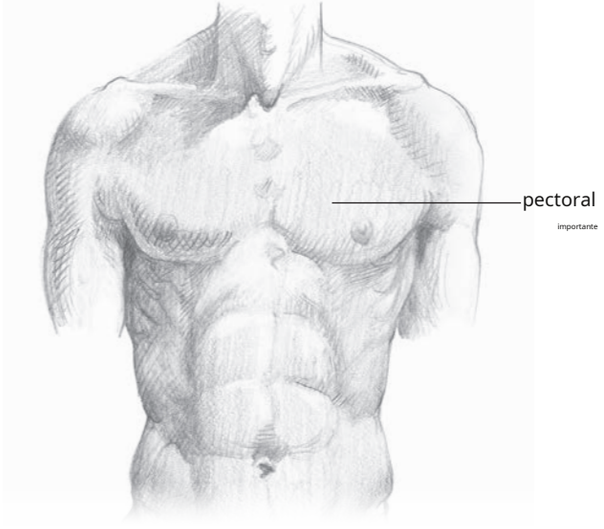
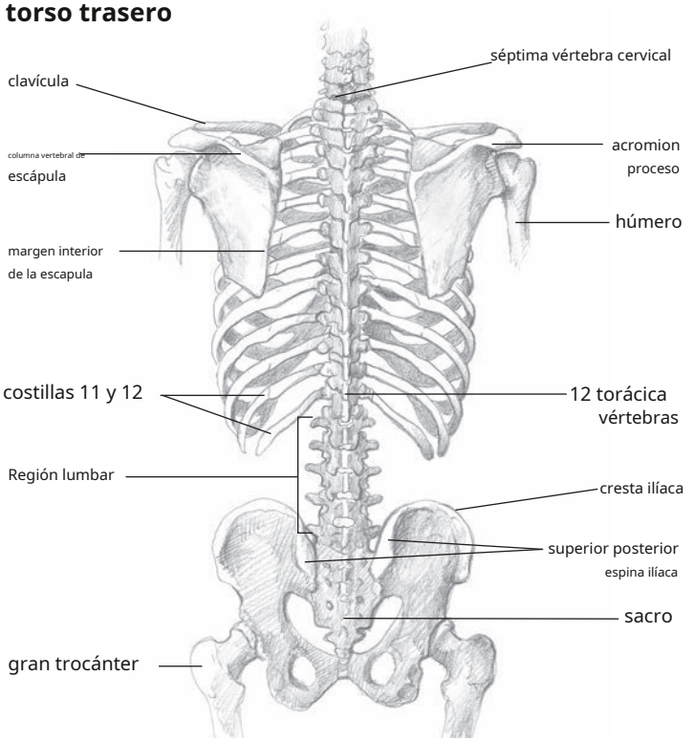


Diagrama de puntos de referencia Los músculos observables y los puntos de referencia óseos etiquetados en la ilustración anterior son los más importantes para los artistas que desean dibujar la anatomía de la superficie del torso desde la vista frontal. Concéntrese en representar con precisión estas características anatómicas para lograr un dibujo realista, como el ejemplo de la derecha.

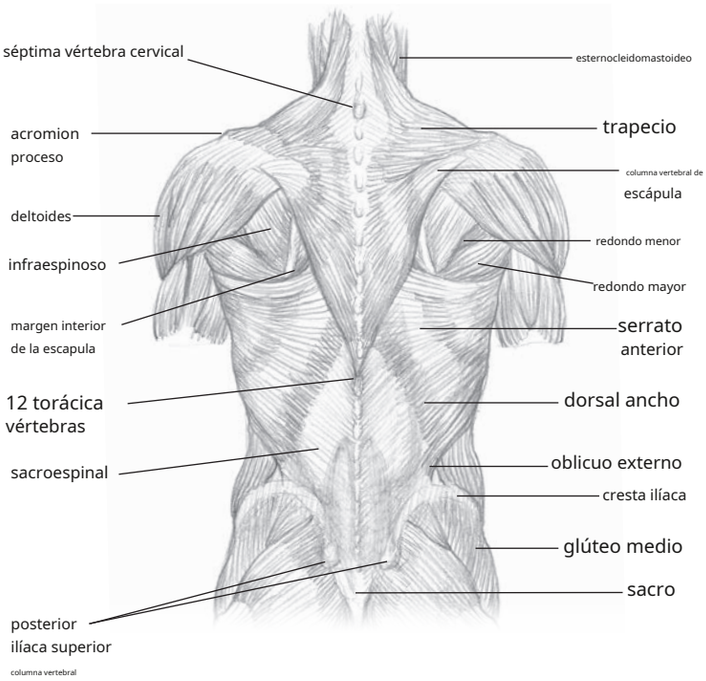


Consejos de dibujo Utilice los puntos de referencia esqueléticos óseos, que son evidentes a pesar de las capas de músculos, para guiar la colocación de las características. Por ejemplo, los pezones se alinean verticalmente con el*espinas anteriores*del*cresta ilíaca*. Tenga en cuenta también que el*pectoral mayor*se extiende por el pecho y sobre el brazo, terminando casi horizontal a los pezones.

torso trasero



EsqueletoLa espalda es una de las partes del cuerpo más difíciles de dibujar debido a su complejidad esquelética y muscular. Desde el punto de vista del artista, los huesos más importantes visibles desde la vista posterior del esqueleto son los *séptima vértebra cervical*, la*espinas ilíacas posterosuperiores* (hoyuelos en la cintura pélvica), y el*sacro*, que en conjunto forman el*triángulo sacro*—un hito anatómico importante en la base de la columna vertebral.



Músculos del tronco La espalda tiene muchos músculos superpuestos; nuestro enfoque estará en la capa superior, que es más evidente a simple vista. los*trapecio*conecta el cráneo con el *escápula*(omóplato) músculos—*deltoides, infraespinoso, redondo menor*, y*redondo mayor*—que se conectan al brazo. los*dorsal ancho*se adhiere debajo del brazo, extendiéndose hasta la pelvis. Y el*glúteo medio*protuberancias en la cadera antes de encontrarse con el*glúteo mayor.*

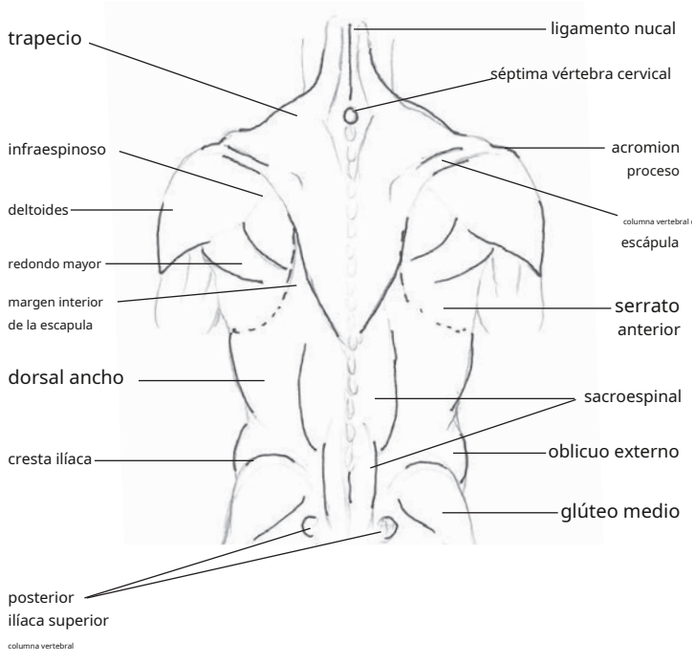
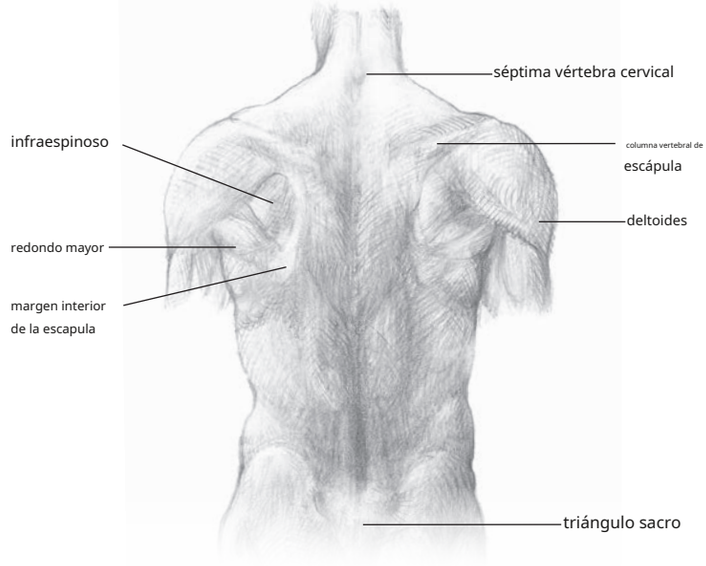


Diagrama de puntos de referencia Los músculos observables y los puntos de referencia óseos etiquetados en la ilustración anterior son los más importantes para los artistas que desean dibujar la anatomía de la superficie del torso desde la vista trasera. Concéntrese en representar con precisión estos marcadores anatómicos para lograr un dibujo realista, como el ejemplo de la derecha.



Consejos de dibujo Debajo de la piel, los músculos de la espalda no son fáciles de distinguir. sin embargo, el*trapecio, séptima vértebra cervical, espina de la escápula, margen interno de la escápula, deltoides, infraespinoso,* y*redondo mayor*son todos bastante evidentes. para representar el*ligamento nucal, séptima vértebra cervical, columna vertebral*,y*triángulo sacro*, dibuja una línea larga y un triángulo invertido.

brazos y manos

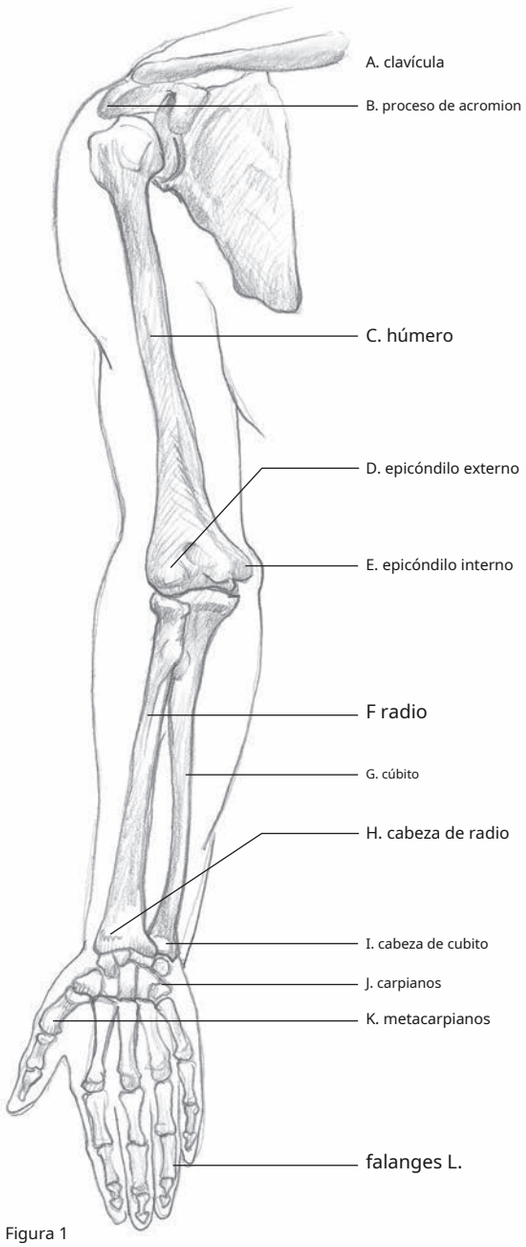


Figura 1

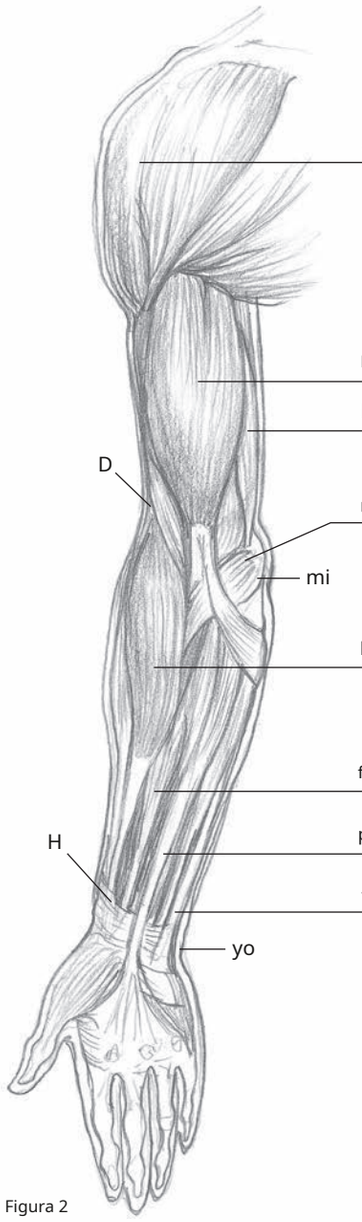


Figura 2

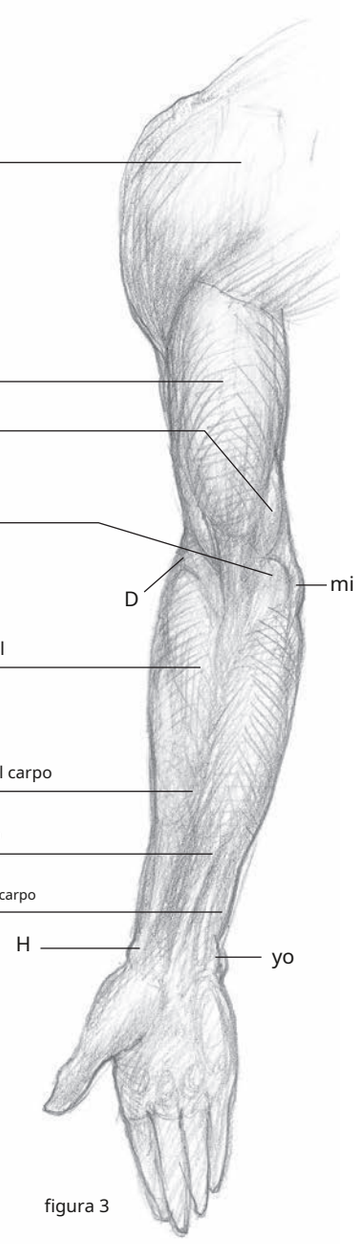
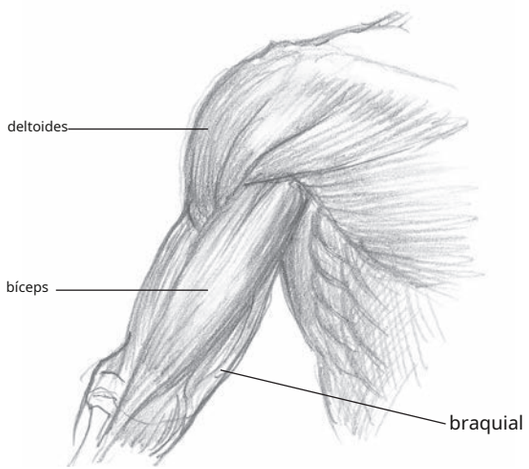


figura 3

HuesosLa estructura esquelética subyacente determina gran parte de la forma general del brazo (figura 1). Varios elementos de esta subestructura, como el *epicóndilo interior*(E), actúan como puntos de referencia visuales que son identificables incluso debajo de las capas de músculo (figura 2) y piel (figura 3).



MúsculosLas porciones superior e inferior del brazo consisten cada una de tres masas musculares principales. los*bícepsy braquial*del brazo superior doblar el brazo inferior, el*tríceps*lo endereza, y el deltoides eleva todo el brazo. En el antebrazo, el*flexores*(*flexor radial del carpo, palmero largo,y flexor cubital del carpo*) doblar la palma y apretar los dedos; los extensores del dorso del brazo estiran la palma y abren los dedos; y el*supinadores (braquiorradial),*adjunto a*epicóndilo exterior*(D, figura 1) en el brazo exterior, gire la mano hacia afuera. Un cuarto músculo más pequeño, el*pronador redondo*, gira la palma hacia adentro.

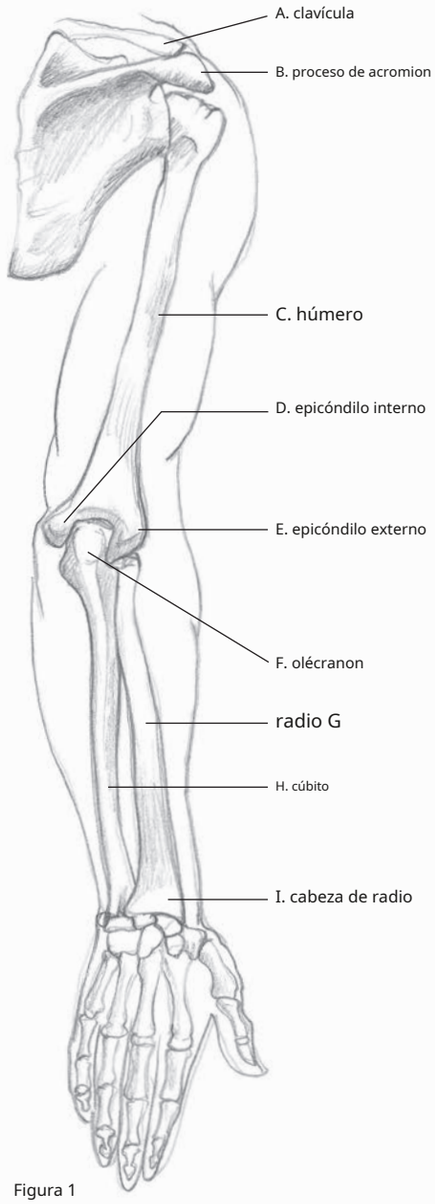


Figura 1

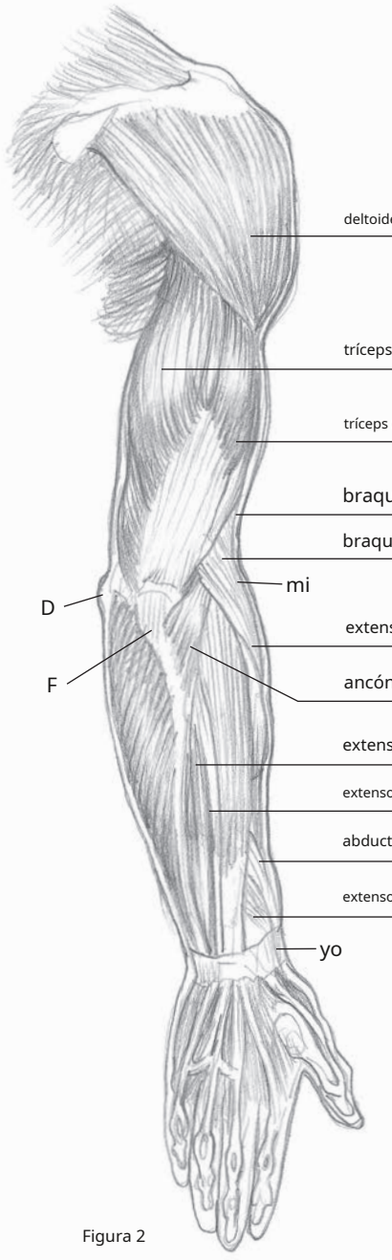


Figura 2

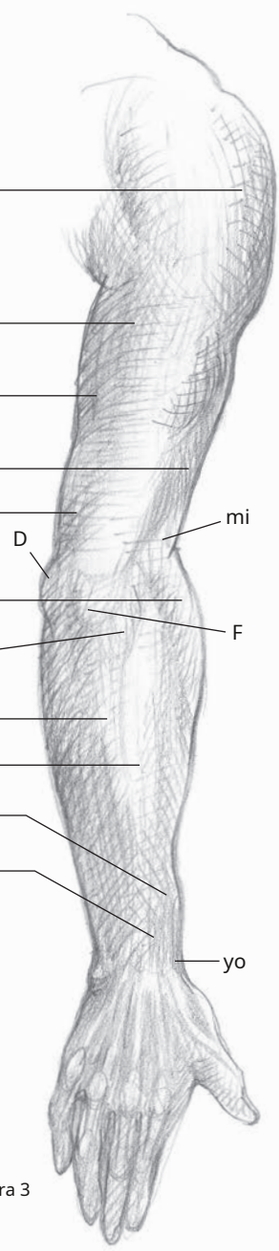
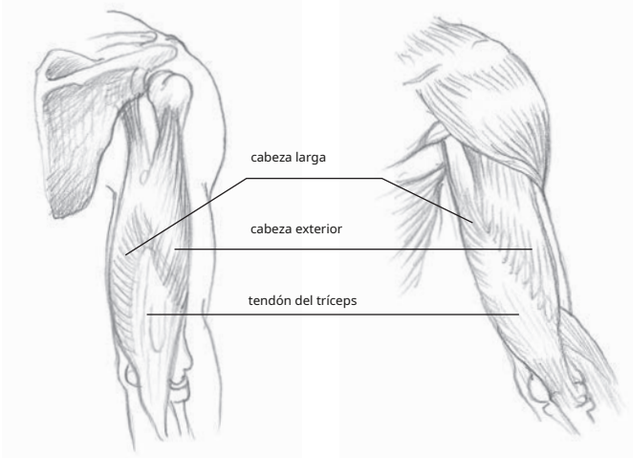


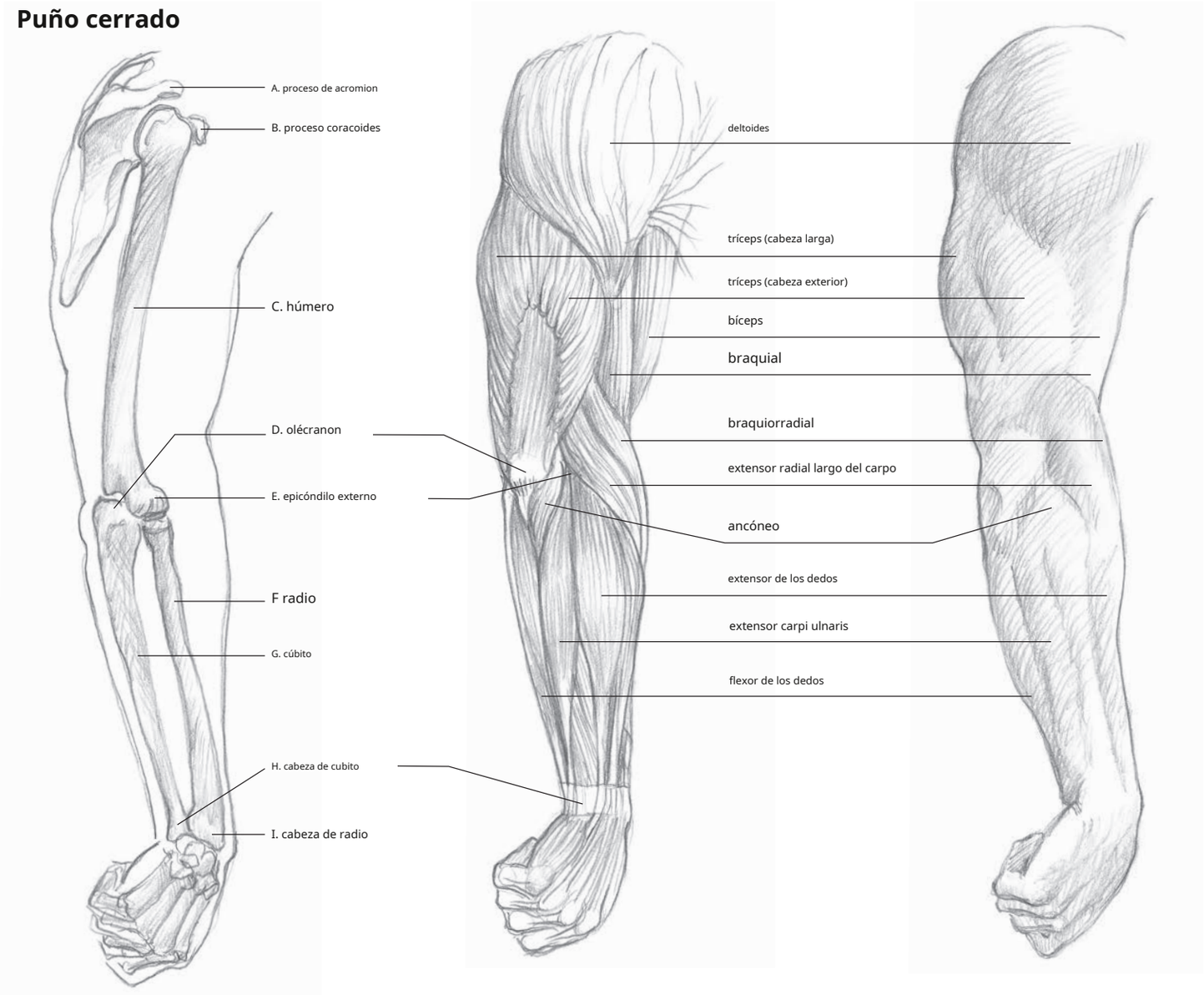
figura 3

HuesosGran parte de la forma general del brazo en la vista posterior está determinada por la estructura esquelética subyacente, al igual que en la vista frontal. los*interno*y*epicóndilo exterior*(D y (E), son nuevamente identificables, incluso debajo de capas de músculo. Y desde esta perspectiva, la *olécranon,*o codo (F), también es evidente.

MúsculosLos músculos trabajan en pares opuestos:*flexores*tirar y *extensores* extender, moviéndose en la dirección opuesta. Cuando una*flexor* o*músculo extensor*el músculo se vuelve activo, su opuesto se vuelve pasivo. Desde la vista posterior, cuando la mano está en pronación (ilustrado en las figuras 2 y 3 anteriores),*músculo extensor*Los grupos son los músculos más prominentes. En la parte superior del brazo, el*trícepses* el mas visible*músculo extensor*. En el antebrazo,*extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris,*y*extensor de los dedos,*que todos se originan en el*epicóndilo externo,*son evidentes.



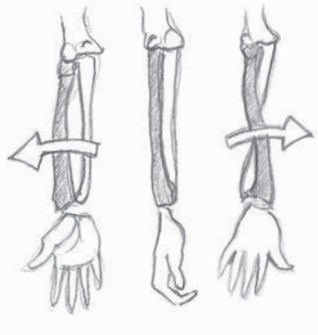
Puño cerrado



HuesosAquí el brazo no se ve de perfil completo; más bien se ve desde un ángulo que es una combinación de una vista lateral y una vista trasera. Debido al ángulo, los puntos de referencia óseos más evidentes debajo del músculo son los*olécranon, epicóndilo externo,*y*cabeza de cubito.*

MúsculosLa vista lateral proporciona un buen ángulo para observar el*extensores*y*flexores*del brazo superior e inferior. los *braquiorradial*, ubicado donde se unen los brazos superior e inferior, es particularmente importante. Se origina en la cara lateral del *húmero*(C), por encima de la*epicóndilo exterior*(E), y luego se une al lado lateral de la muñeca por encima del*cabeza de radio*(YO).

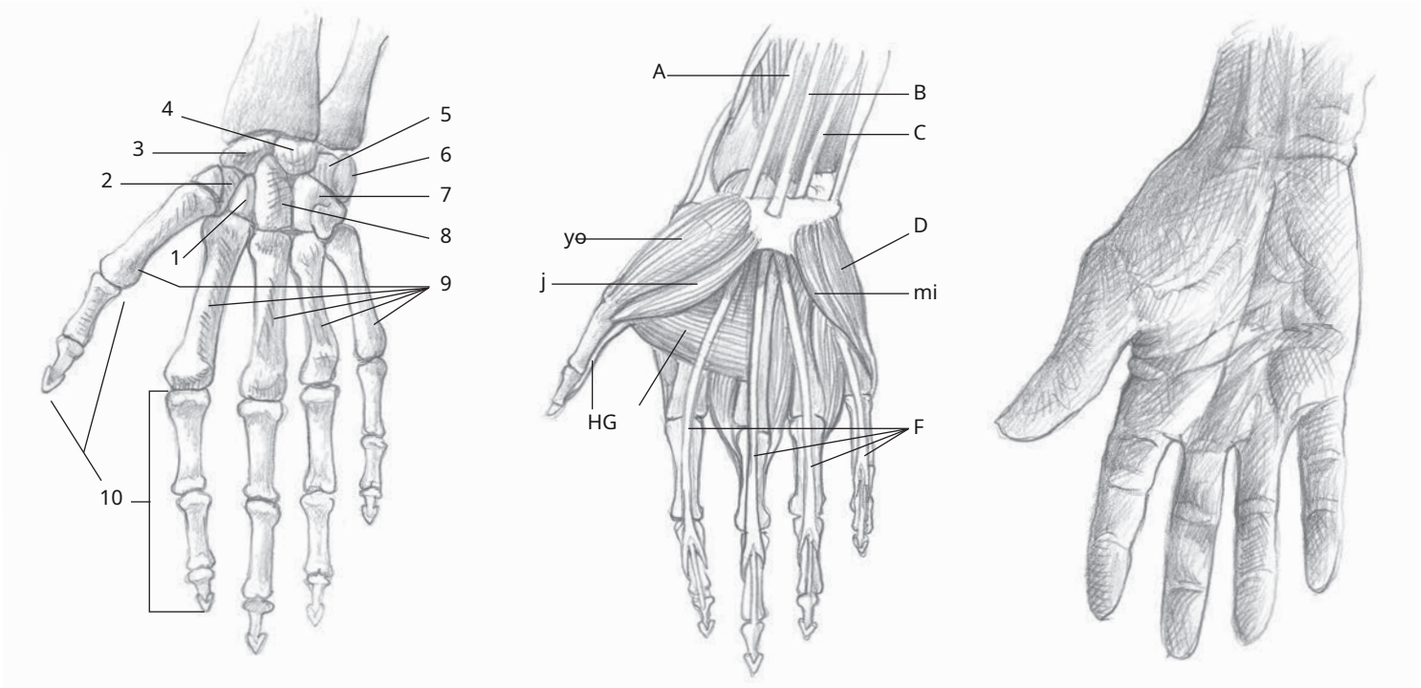
Consejos de dibujo



Brazo giradolos *braquiorradial*es responsable de voltear la palma hacia arriba*(supinado),*y el *pronador redondo*por girar la palma hacia abajo*(poner boca abajo).* los*radio*(sombreado) gira alrededor del fijo*cubito,* permitiendo la pronación y supinación de la palma.

brazo doblado El lapso entre la curva interior del codo y la muñeca suele ser de aproximadamente una mano. Las flechas muestran la curvatura hacia adentro y hacia afuera de los músculos, y la línea discontinua muestra la línea del*cubito,*llamado el "surco cubital".

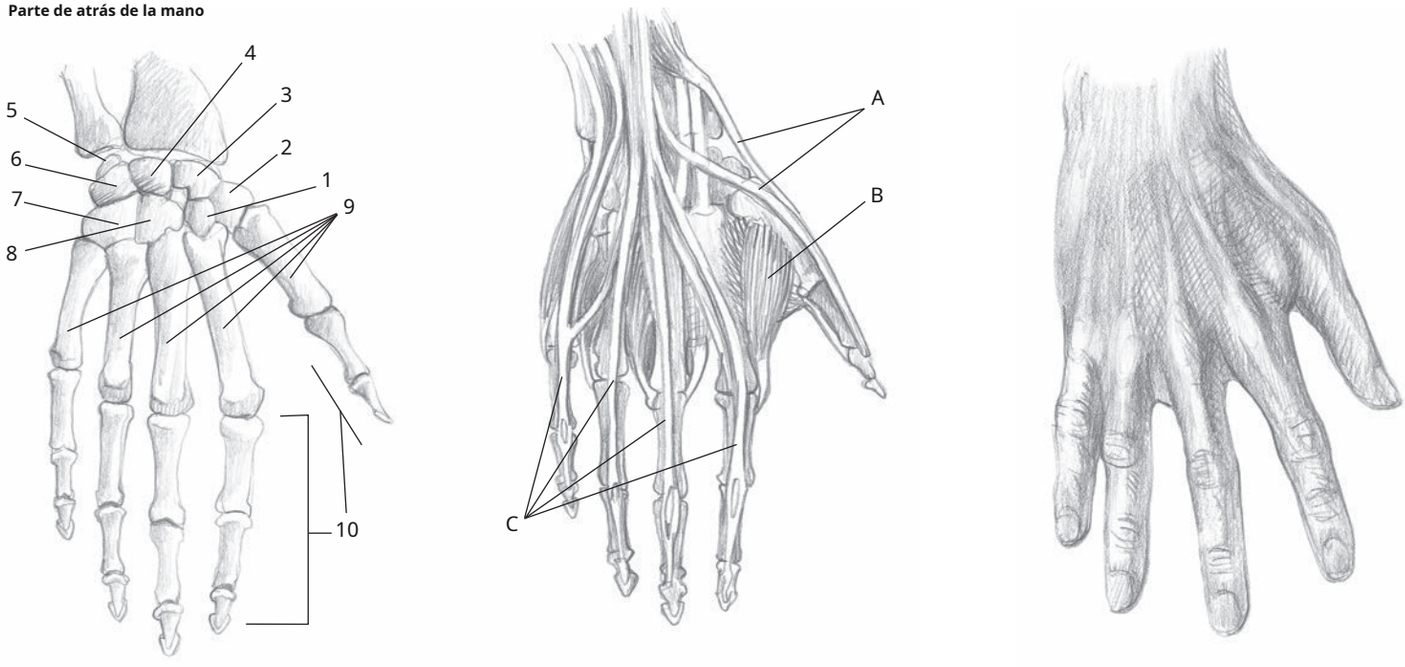
palma abierta



Huesos La mano contiene 8 muñecas. *(de mano)* huesos: *multangular menor* (1), *multangula mayor* (2), *navicular* (3), *semilunar* (4), *triquetrum* (5), *pisiforme* (6), *hamate* (7), y *en forma de la cabeza* (8). La mano también cuenta con 5 *metacarpianos* (9) y 14 *falanges* (10).

Músculos los *tendones flexores* (A, B, C) desde los músculos del antebrazo se extienden hasta la mano. Las masas musculares en forma de lágrima, la *abductores de la eminencia tenar* del pulgar (I, J) y el *abductor de la eminencia hipotenar* (D) y *flexor* (E) del dedo meñique, se conocen como los "músculos de la palma de la mano". los *aductor* del pulgar (G) se encuentra debajo del *tendones flexores* (F). Los pliegues visibles de la palma resultan de la forma en que la piel se pliega sobre la grasa y los músculos de la mano.

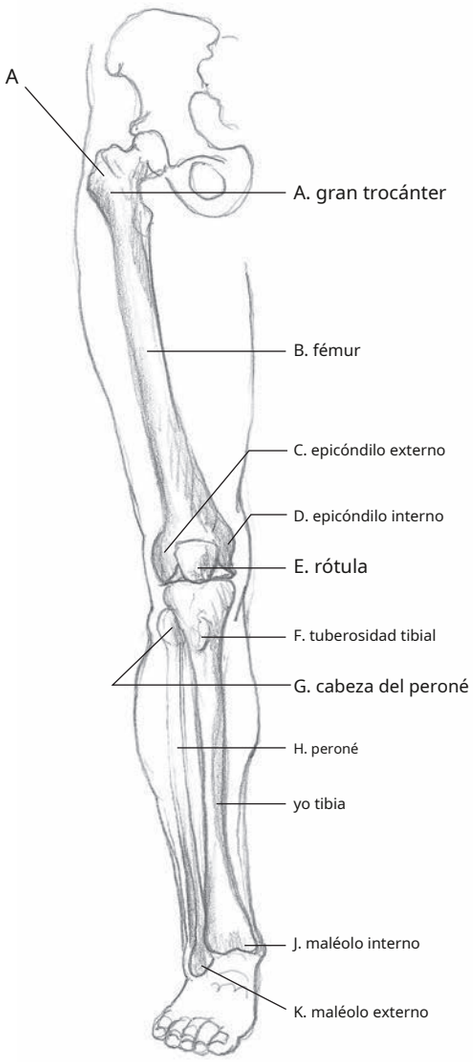
Parte de atrás de la mano

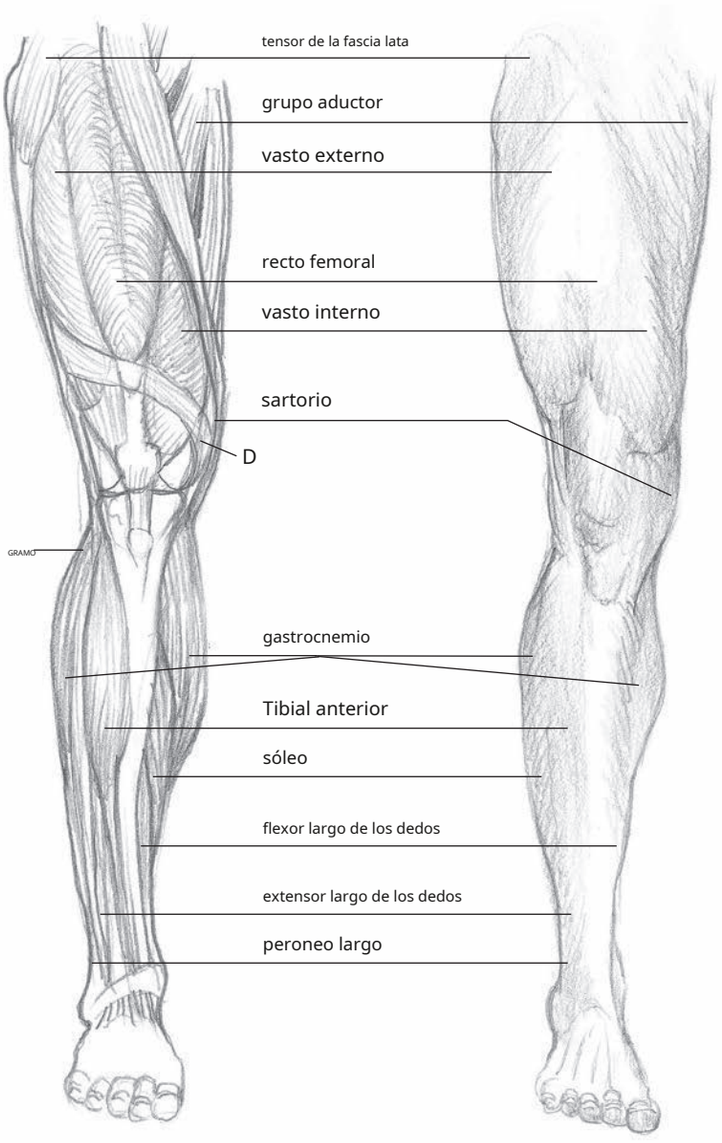


Huesos Desde esta vista de la mano, se ven todos los mismos huesos, pero los huesos del carpo parecen convexos en lugar de cóncavos. Desde este ángulo, los huesos tienen más influencia en la forma de la mano desarrollada.

Músculos Mientras que el lado de la palma de la mano es musculoso y grasoso, el dorso de la mano es huesudo y lleno de tendones. los *tendones extensores* del pulgar (A) son visibles cuando se contrae, al igual que los otros cuatro *tendones extensores* (C). El primero *interóseo dorsal* (B) es el mayor de los cuatro *interóseo dorsal* músculos, y es el único que muestra su forma a través de la superficie de la piel; cuando se flexiona el pulgar, este músculo aparece como una forma de lágrima abultada.

Piernas pies





Huesoslos*fémur*(B), con su*gran trocánter*en la parte superior (A) y*epicóndilos externos*(c) y*epicóndilos internos*(D) en la base, es el hueso más pesado y largo del sistema esquelético. la rótula*(rótula)*se sienta entre los*epicóndilos externos*y*epicóndilos internos* en la superficie rotuliana. La parte inferior de la pierna consiste en el grueso*tibia*(I) y el delgado*fíbula*(h). los*tuberosidad de la tibia*(f) y*cabeza del peroné*(G) son puntos de referencia importantes en la parte superior, al igual que los huesos del tobillo (el*maléolo interno*y*maléolo externo).*

MúsculosLa parte superior de la pierna tiene cuatro masas musculares principales:*vasto externo,*que se une a la rótula (E);*recto femoral,*que envuelve el*rótula*(E) y continúa hacia el*tuberosidad de la tibia*(F);*vasto interno,*una protuberancia medial; y el*grupo aductor*en el interior de la pierna. También hay otras dos masas: la*tensor de la fascia lata*y el*sartorio.* los*sartorio*es el músculo más largo del cuerpo. La parte inferior de la pierna tiene seis músculos largos visibles:*gastrocnemio,* que sobresale en ambos lados;*Tibial anterior,* corriendo a lo largo de la espinilla hacia el dedo gordo del pie;*sóleo; flexor largo de los dedos; extensor largo de los dedos;*y *peroneo largo.*

Consejos de dibujo Las piernas se inclinan hacia el centro, colocando el peso del cuerpo sobre el centro de gravedad (figuras 1 y 2). Las masas musculares de la parte exterior de la pierna son más altas que las del interior (figura 3). Los tobillos son justo al revés: altos por dentro, bajos por fuera.

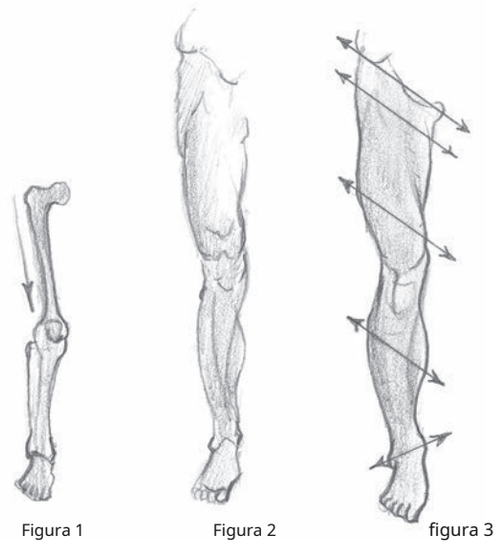
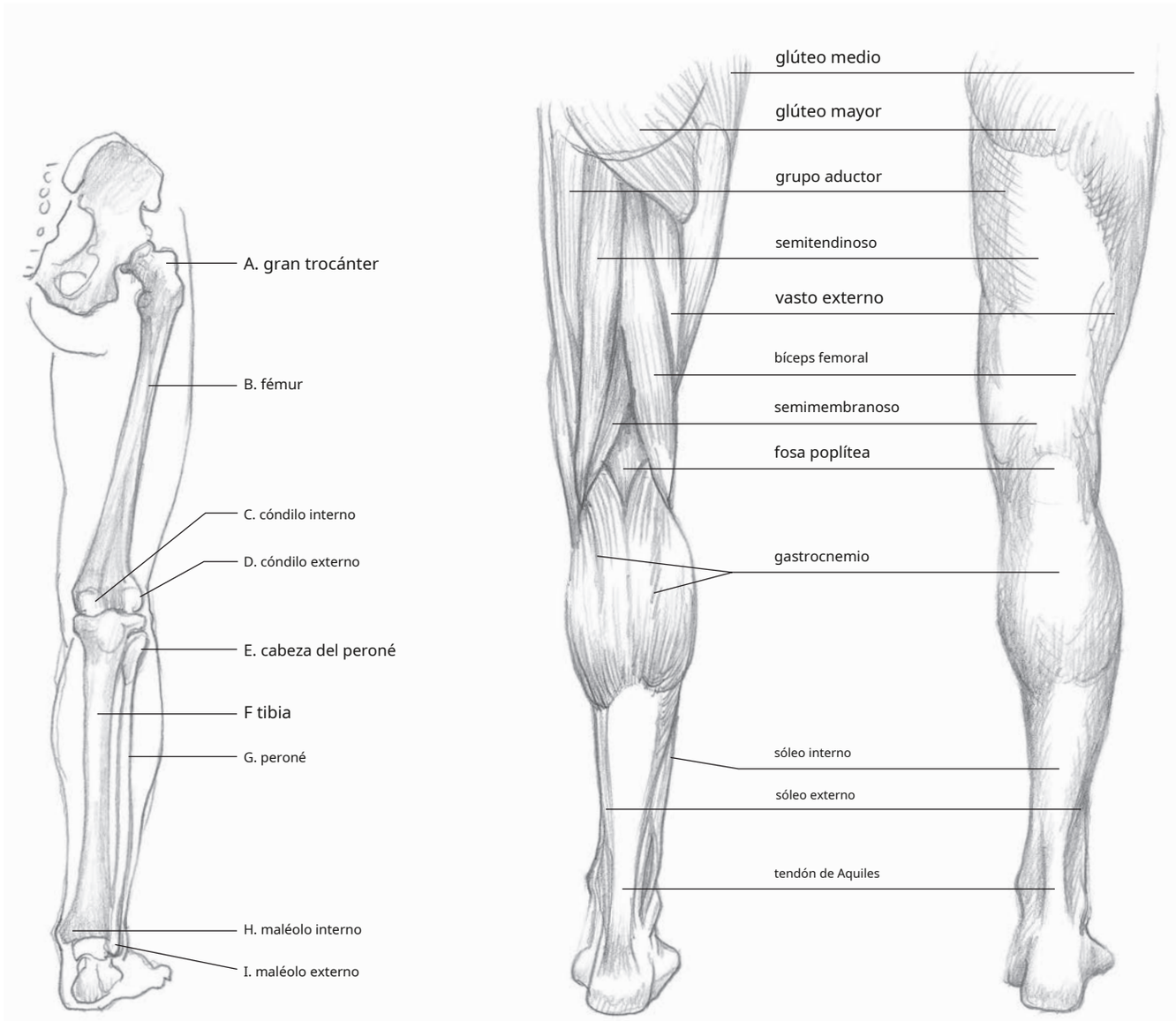


Figura 1 Figura 2 figura 3



HuesosDesde la vista posterior, se ven los mismos huesos de las piernas que aparecen en la vista frontal. Sin embargo, su apariencia está ligeramente alterada porque las inserciones óseas en el frente están diseñadas para permitir que los músculos se extiendan y la parte posterior está diseñada para que los músculos se flexionen.

MúsculosLa parte superior de la pierna consta de cinco grandes masas musculares: *glúteo mayor; glúteo medio;* el grupo de isquiotibiales (*bíceps femoral, semitendinoso*, y *semimembranoso)*; la *grupo aductor;* y el *vasto externo,* que se puede ver asomándose por detrás de la *bíceps femoral.*

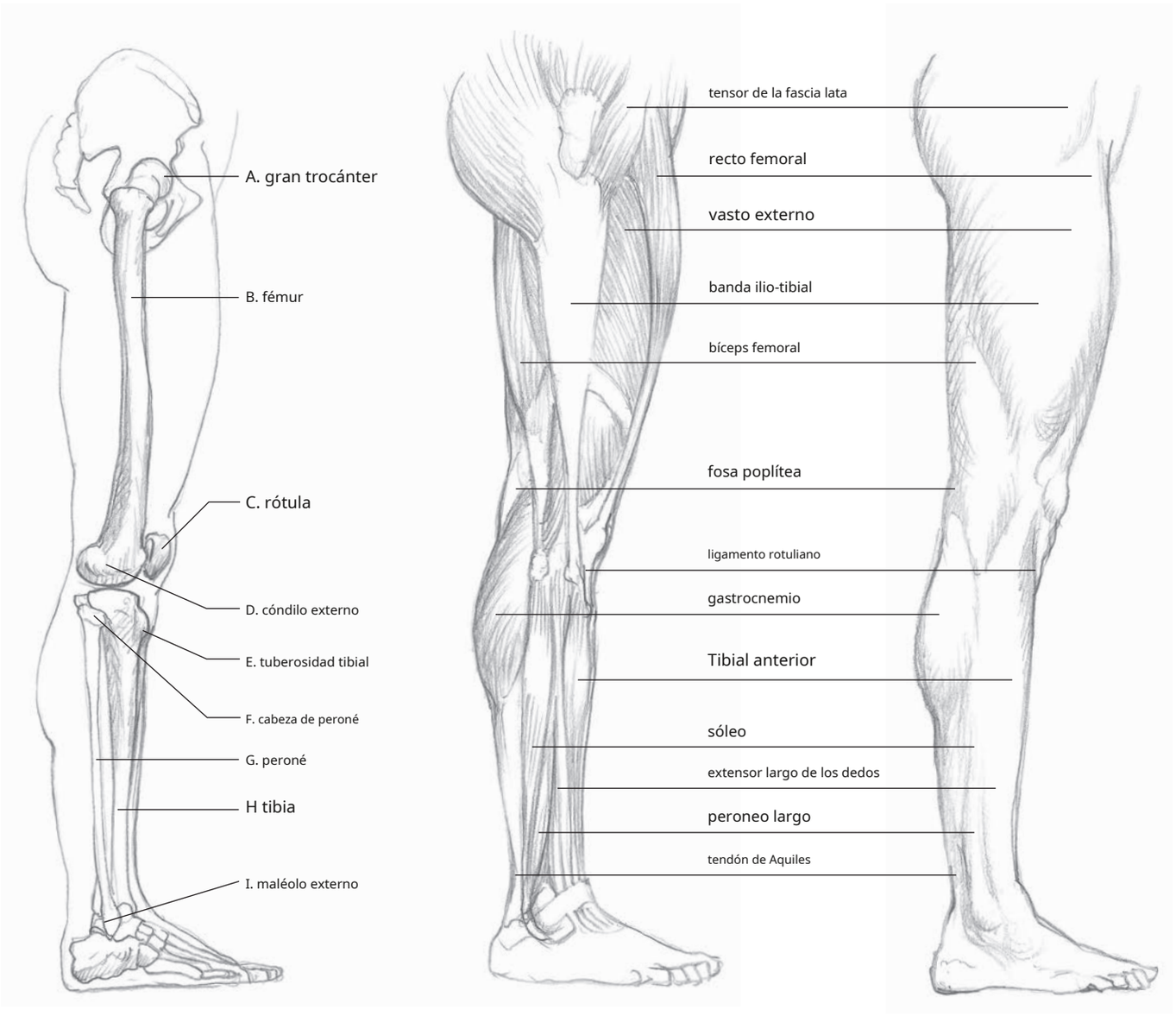
La parte inferior de la pierna también presenta cinco masas: tres más grandes y dos más pequeñas. Las masas mayores son las dos cabezas del ternero: la *gastrocnemio* y el *Tendón de Aquiles,* que se conecta con el hueso del talón. Las dos masas más pequeñas son las *sóleo interno* y *sóleo externo.* Observe también el área hueca detrás de la rodilla donde se unen los tendones de la pantorrilla, llamada "fosa poplítea"; este hueco graso hace posible que las rodillas se doblen profundamente.

Consejos de dibujo La pantorrilla es más baja y redonda por dentro que por fuera (figura 1).

Los tendones de los isquiotibiales se agarran por debajo de la rodilla en ambos lados, casi como un par de tenazas (figura 2).

Figura 1

Figura 2



huesos y musculos Debido a que el fémur largo (B) y la tibia grande (H) soportan el peso del cuerpo, se asientan directamente uno encima del otro. Pero en un dibujo de vista lateral, la parte superior e inferior de la pierna aparecen escalonadas; la parte delantera de la espinilla se alinea directamente debajo de la*banda illiotibial*músculos y detrás de la parte superior de la pierna masas de la*recto femoral*y*vasto externo.*

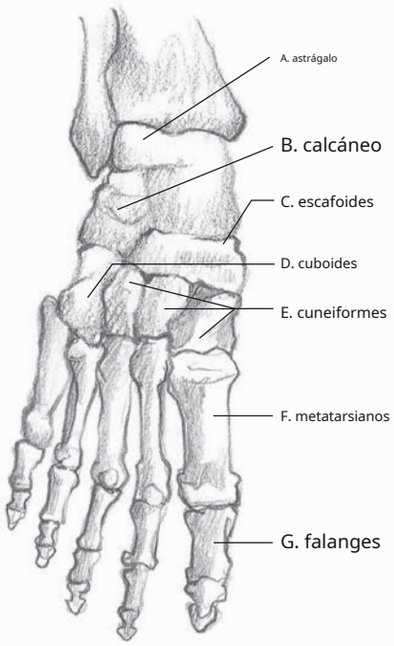
En la parte inferior de la pierna, las formas a buscar son las *gastrocnemio*; la forma larga y recta del *tendón de Aquiles*; la*tendón peroneo largo*, que pasa por detrás del*maléolo externo* (I) y la mayor parte del extensor*largo de los dedos*; y el*Tibial anterior*, hacia la parte delantera de la pierna.

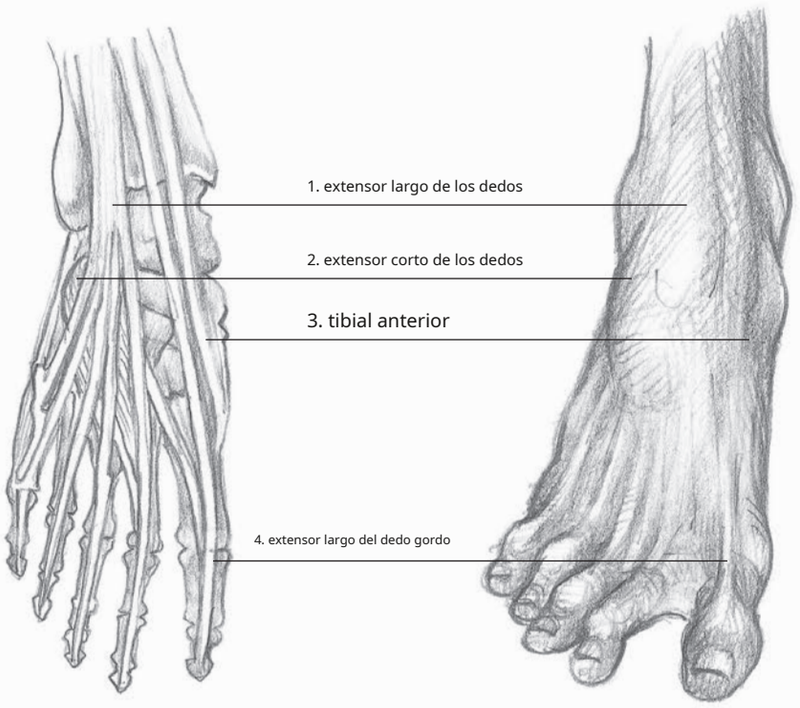
Figura 1 Figura 2

Consejos de dibujo Las seis flechas de la figura 1 muestran el gesto general de la pierna. La parte superior del muslo y la parte inferior de la pantorrilla crean el gesto (figura 2). La Figura 3 muestra el patrón de tendones en el pie.

figura 3

Parte superior





Lado

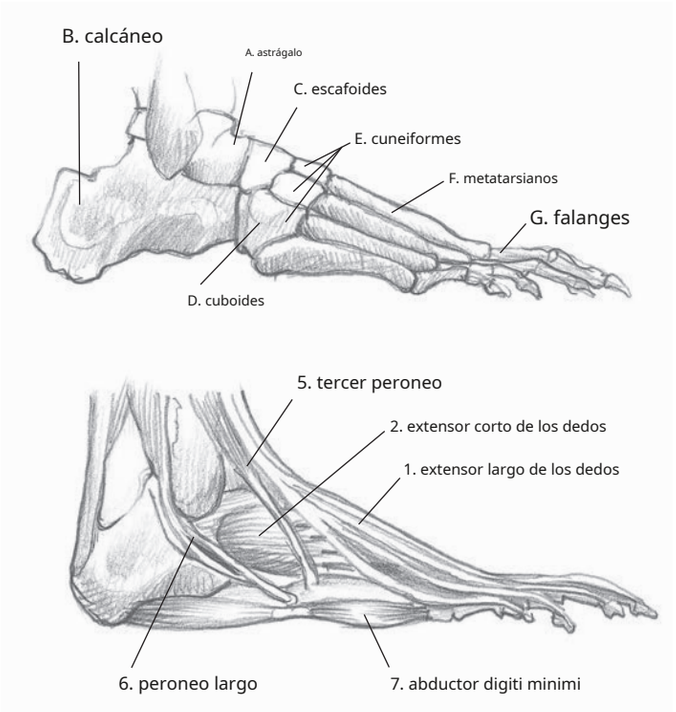


Figura 1

Figura 2

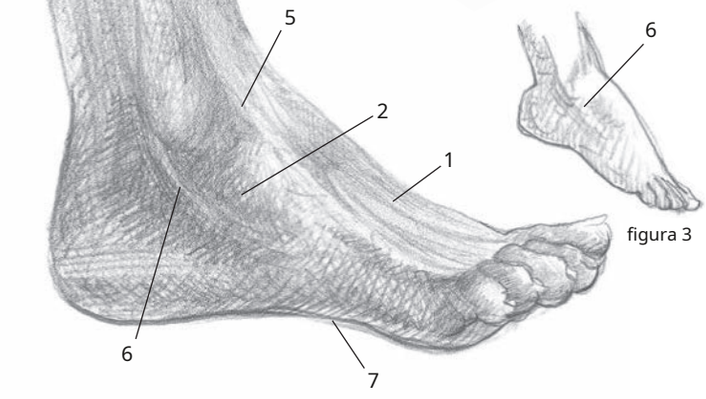


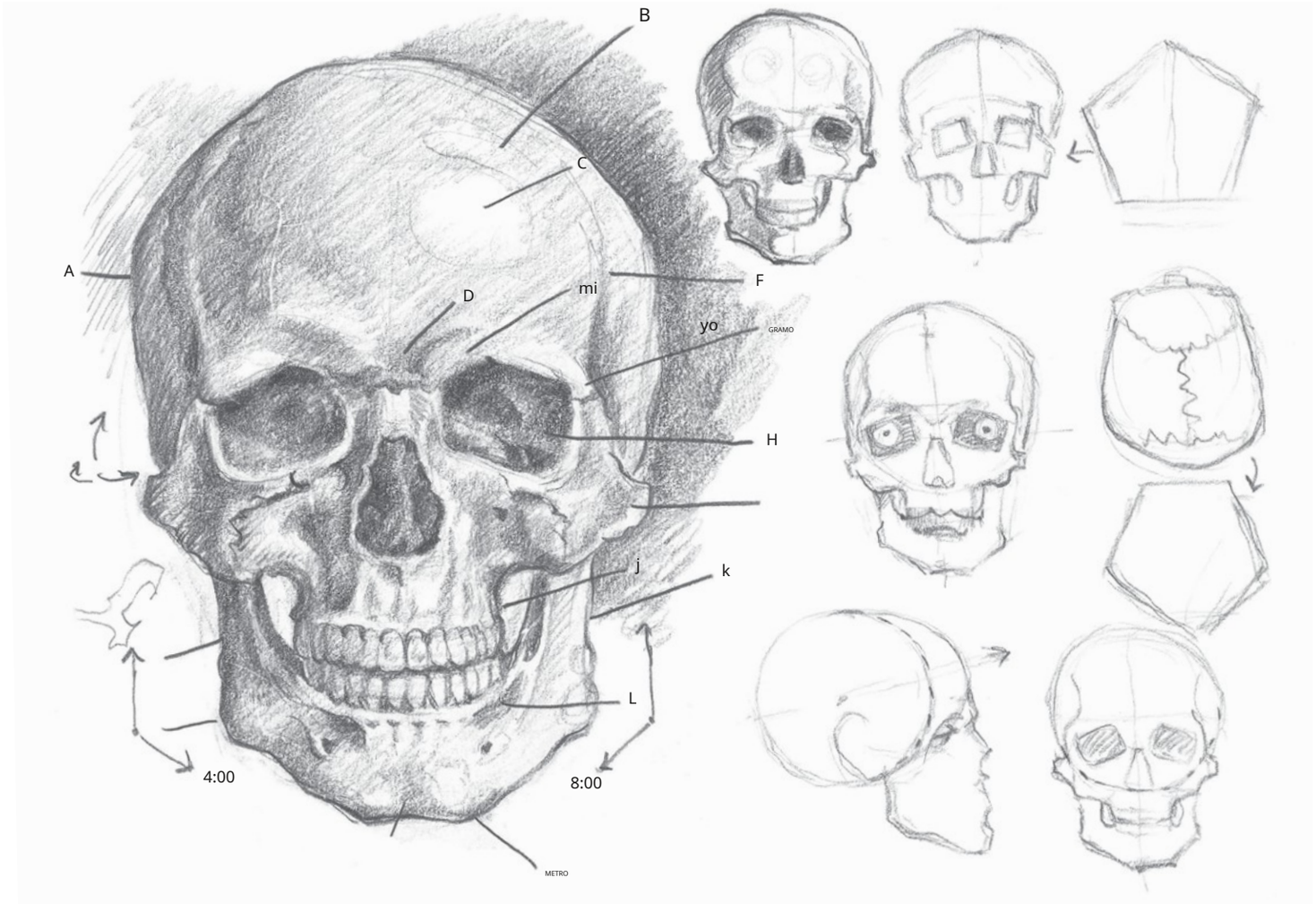
figura 3

HuesosAl igual que la mano, el pie también consta de tres partes: siete*tarsal*huesos (A–E), cinco *metatarsianos*(F), y catorce*falanges* (GRAMO). los*tarsal*Los huesos incluyen el tobillo, el talón y el empeine. los*metatarsianos*son más largos y fuertes que los cinco*metacarpianos*de la mano, y terminan en la punta del pie. los*falanges*de los dedos de los pies son más cortos que los de los dedos de la mano y el pulgar; los cuatro dedos pequeños presionan y agarran la superficie del suelo, y el dedo gordo tiende a empujar ligeramente hacia arriba.

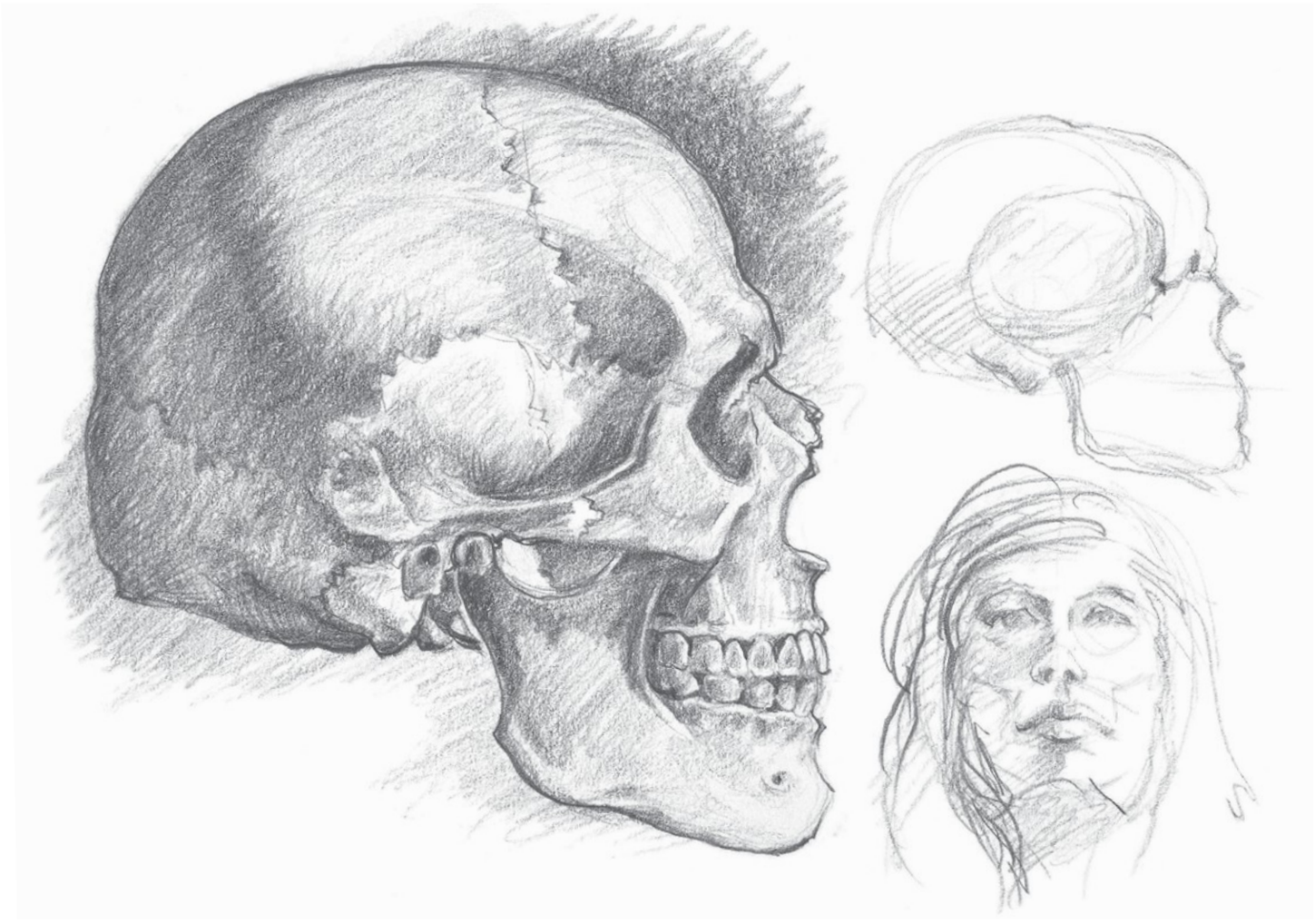
MúsculosCuando el pie se flexiona hacia arriba, estos tendones son evidentes:*extensor largo de los dedos*(1),*extensor corto de los dedos*(2), *Tibial anterior*(3), y*extensor largo del dedo gordo*(4). (Desde la vista lateral,*extensor corto de los dedos* aparece como una forma redonda dentro de un bolsillo triangular.)*Peroneo largo* (6) se curva alrededor del tobillo, mientras que *abductor digiti minimi*(7) aparece como un bulto en el lado externo del pie.

Consejos de dibujolos*Tibial anterior*(3) es un punto de referencia obvio en el pie invertido. (Consulte la figura 1, arriba). En la figura 2,*flexión dorsal* hace visible la*extensor de los dedos*(1). En la figura 3, *flexión plantar*te permite ver el *tendones del peroneo*(6).

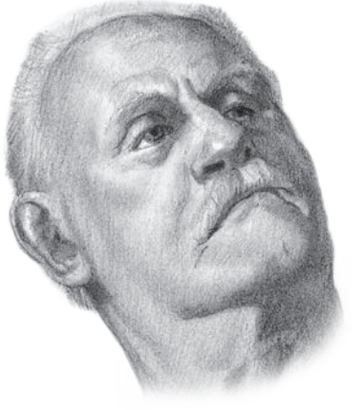
Cabeza de adulto y anatomía facial



Familiarizarse con la cabeza y el cráneo es una excelente manera de mejorar sus habilidades de retrato. Si compra una calavera de plástico, puede practicar dibujar la calavera desde todos los ángulos, como se muestra en los estudios de lápiz de carbón de arriba. Comience con un esquema de la forma básica del cráneo; luego bloquee las formas de las características principales y refine las líneas (que se muestran en la esquina superior derecha). Los huesos del cráneo importantes que un artista debe conocer son los *eminencia parietal* (A), *hueso frontal* (B), *eminencia frontal* (C), *glabela* (D), *cresta superciliar* o "borde de la frente" (E), *línea temporal* (F), *proceso cigomático* (GRAMO), *orbita* (h), *hueso cigomático* (YO), *maxilar superior* (j), *rama de la mandíbula* (K), *mandíbula* (Tierra *protuberancia mental* (METRO).

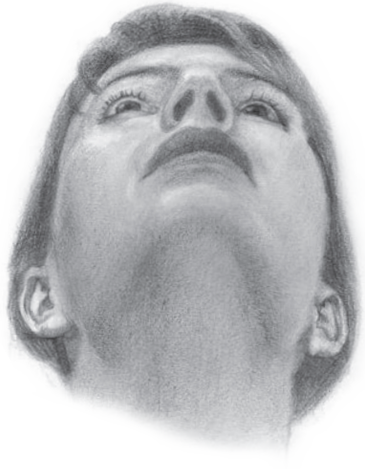


A medida que desarrolle su conocimiento de la forma del cráneo, trabaje para comprender cómo estas estructuras subyacentes cambian entre sí a medida que cambia su punto de vista. Si tiene un modelo de cráneo, inclínelo y practique dibujarlo desde varios ángulos. O use un modelo en vivo para demostrar algunas poses extremas.



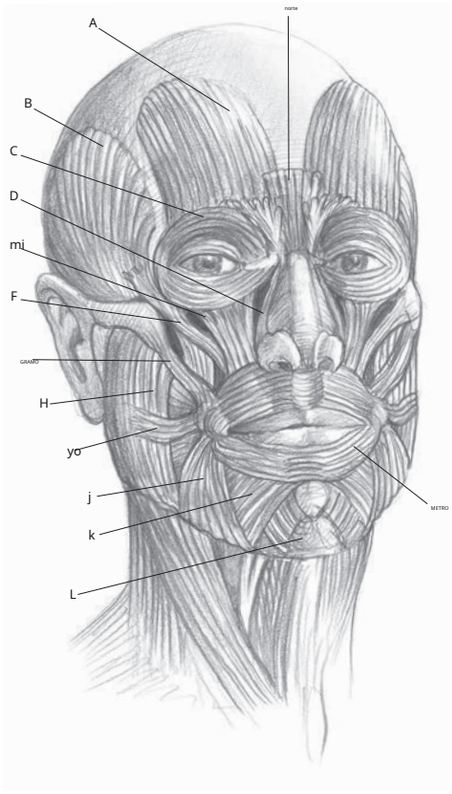
Cuando un sujeto levanta la barbilla, la punta de la nariz se acerca mucho más a los ojos.

Observe cómo la ceja parece redondearse cuando el sujeto mueve la cabeza hacia abajo. Los ojos están colocados en un arco.

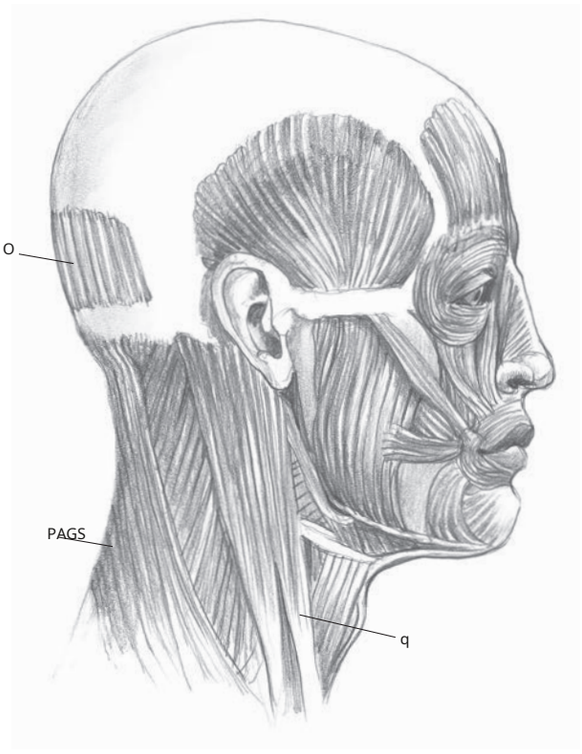


Desde este ángulo, las esquinas exteriores de los ojos son más bajas que las esquinas interiores.

Vista frontal

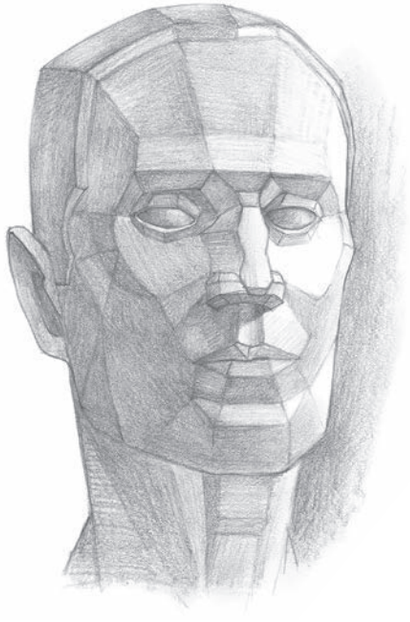


Vista lateral



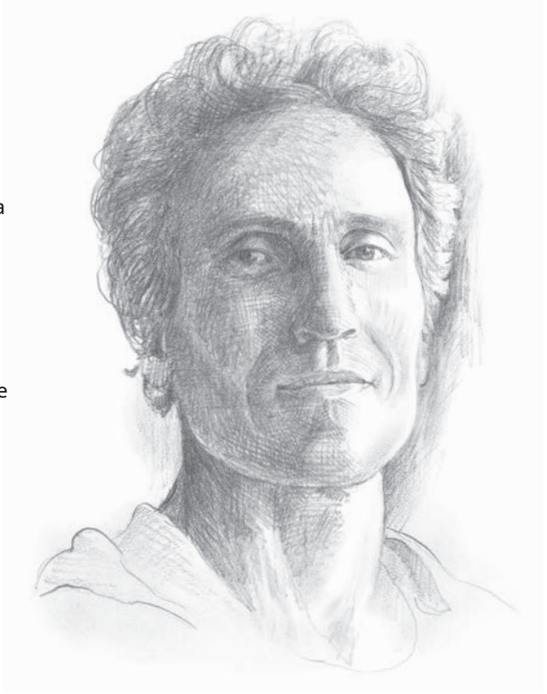
A. frontalis
B. temporalis
C. obicularis oculi
D. nasalis
E. elevador del labio superior
F. zygomaticus menor
G. zygomaticus mayor
H. masetero
yo risorio
J. depresor anguli oris
K. depresor del labio inferior
L mentalis
M. obicularis oris
N. procerus
O. occipital
P. trapecio
Q. esternocleidomastoideo

La mayoría de los músculos faciales se originan en el hueso y se insertan en las fibras musculares de otros músculos faciales. No crean forma superficial directamente, como lo hacen los músculos esqueléticos, porque son mucho más delicados y generalmente están ocultos por la grasa facial. Las formas visibles en la cara son creadas por varios factores: piel, tejido adiposo, cráneo subyacente, cartílago, globos oculares y algunos músculos.

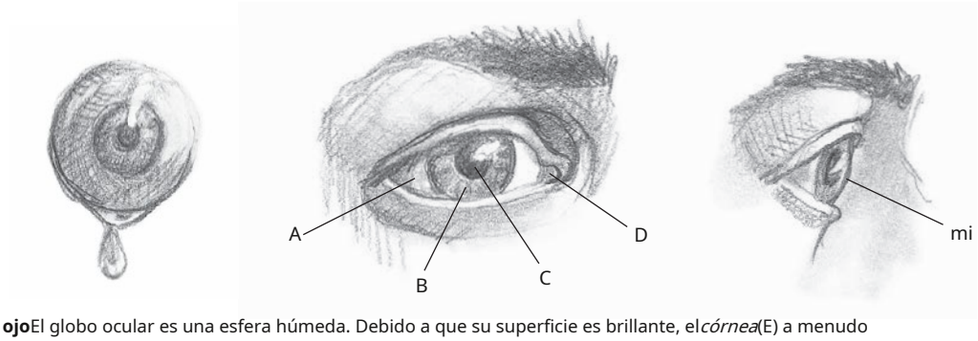


Simplificando las características Cuando los músculos faciales se contraen, afectan la forma de las formas grasas, la piel y otros músculos faciales, causando arrugas, surcos, crestas y protuberancias que transmiten diversas expresiones faciales. Simplificar estas formas complejas en planos geométricos fácilmente reconocibles (los "planos de la cabeza") puede ayudar a guiar a un artista en la colocación adecuada de luces y sombras. Como artista, no hay necesidad de dibujar los planos, pero ayuda a entender los planos y visualizarlos cuando se trata de formas y sombras complejas.

Visualización de luces y sombras En esta etapa final, la luz y la sombra se traducen de planos simples a un retrato más sutil y realista. El autorretrato es una excelente manera de practicar la identificación de los planos de la cabeza desde muchos ángulos diferentes. Usando un espejo como referencia, concéntrese en la ubicación de los valores claros y oscuros que crean la forma de su rostro. Solo recuerda dibujar lo que realmente ves en el espejo, no lo que esperas ver.

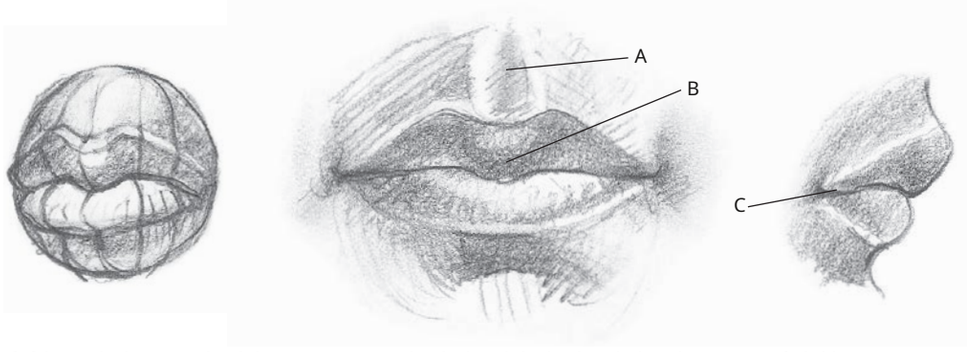


Rasgos faciales adultos



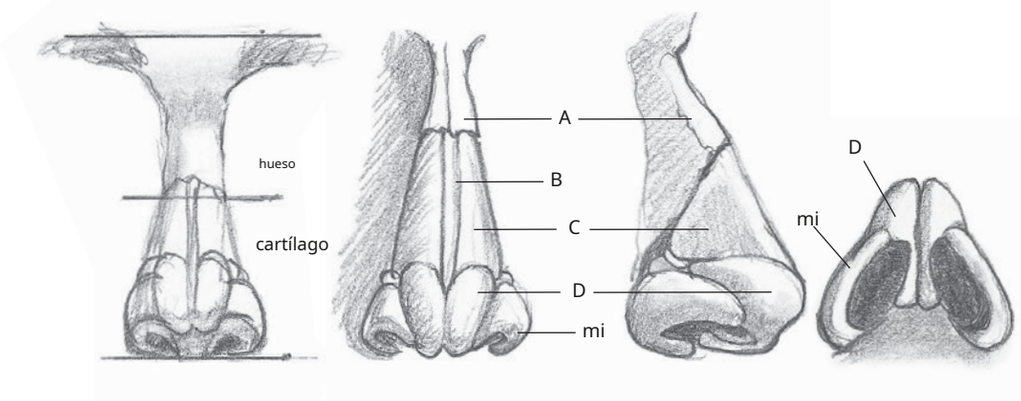
El ojo El globo ocular es una esfera húmeda. Debido a que su superficie es brillante, el*córnea*(E) a menudo presenta un punto culminante.

Consejos de dibujolos*esclerótico*(A) es el blanco del ojo. los*iris*(B) es un disco de color que controla la cantidad de luz que entra por la abertura redonda del*alumno*(C). El domo, transparente*córnea* (E) se sienta sobre el*iris*.los*canto interno*(D) en la esquina del ojo es una característica importante de la forma del ojo.



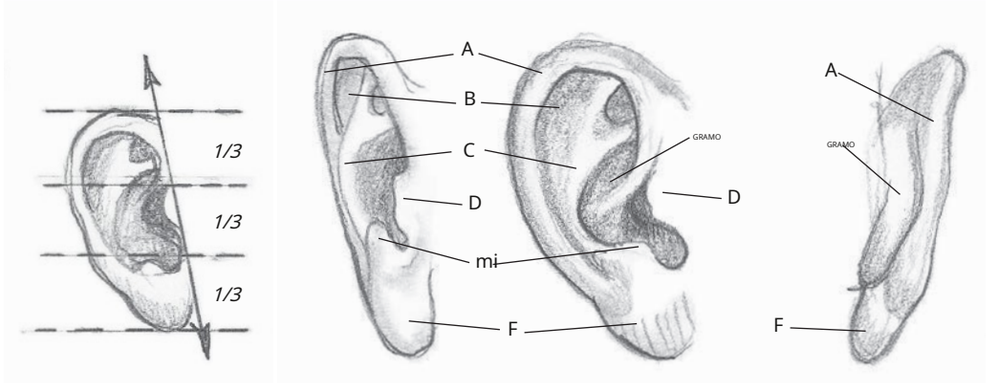
Los labios Debido a que los labios se curvan alrededor del cilindro de los dientes, es útil dibujar y sombrear la boca como si fuera una esfera.

Consejos de dibujo El surco vertical entre la nariz y el labio superior es el *filtrum*(A). los*tubérculo* (B) del labio superior es una pequeña forma redondeada rodeada por dos formas alargadas; encaja en el medio de las dos formas alargadas del labio inferior. los*nodo* (C) es una forma muscular ovalada en el borde exterior de la boca.



La nariz La nariz está formada por hueso, cartílago y tejido adiposo. A la mitad de las cejas, el cartílago reemplaza al hueso.

Consejos de dibujo El puente de la nariz está formado por dos*huesos nasales*(A). La sección media de la nariz está hecha de un rígido*cartílago septal*(B), rodeada por dos *cartílagos laterales*(C). El bulbo de la nariz está formado por dos *cartílagos alares mayores*(D). Dos *alas*(E) crear las fosas nasales.

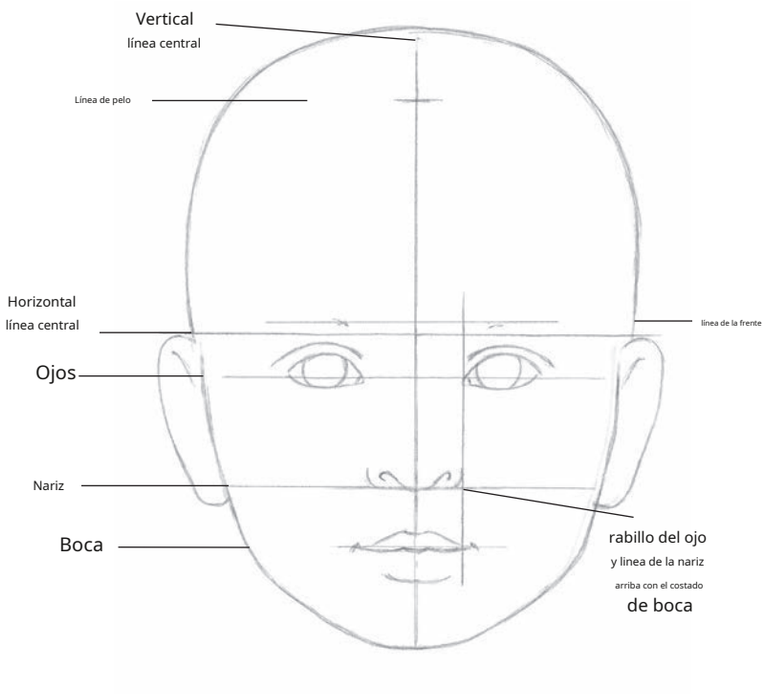


La oreja Piense en la oreja como un disco ovalado dividido en tres secciones y colocado en un ángulo diagonal.

Consejos de dibujoel cartilaginoso *hélice*(A) forma el borde exterior de la oreja. los*antihélix*(C) se encuentra justo dentro de la*hélice*,corriendo aproximadamente paralelo a él; los dos están divididos por el*escafa*(B). los*trago* (D) es una proyección cartilaginosa, ubicada sobre el cuenco (el *concha,* GRAMO). los*antitrago*(E) se encuentra frente a la*trago*y justo encima de la grasa*lóbulo*(F).

Proporciones faciales y de la cabeza del niño

Las proporciones de los niños son diferentes a las de los adultos: los niños pequeños tienen caras más redondas con ojos más grandes que están más separados. Sus rasgos también están colocados un poco más abajo en la cara; por ejemplo, las cejas comienzan en la línea central, donde los ojos estarían en un adolescente o un adulto. A medida que el niño crece, la forma de la cara se alarga, alterando las proporciones.

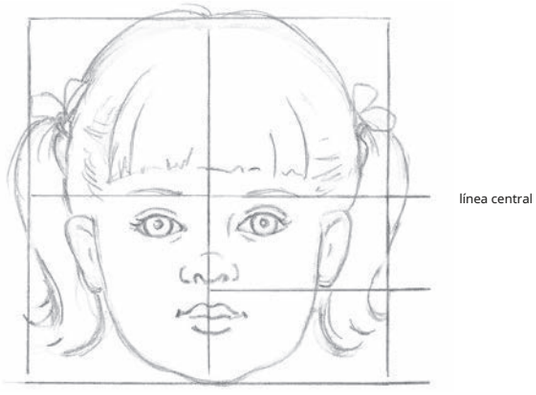


Colocando las funciones Según la ubicación de las características de este sujeto, puede estimar que tiene alrededor de cinco o seis años. La cara se ha alargado lo suficiente como para cambiar la línea de las cejas para que se alinee con la parte superior de las orejas, lo que demuestra que el niño ya no es un bebé. Pero los ojos están más separados, lo que indica juventud. La boca todavía está relativamente cerca del mentón, lo que también enfatiza su corta edad. (Consulte los diagramas a la derecha para obtener más información sobre el cambio de las características con la edad).

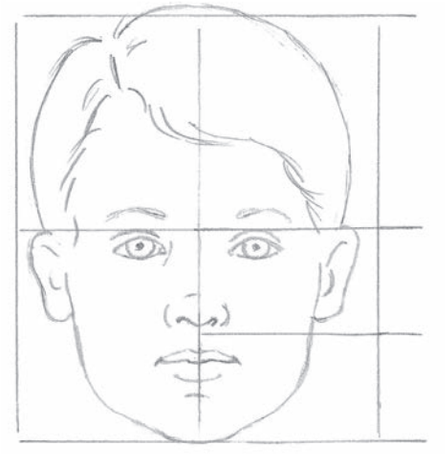
Cambiando con el tiempo

La ubicación de las características cambia a medida que la cara se vuelve más larga y delgada con la edad. Use guías horizontales para dividir el área desde la línea central horizontal hasta el mentón en secciones iguales; estas líneas se pueden usar para determinar dónde colocar los rasgos faciales.

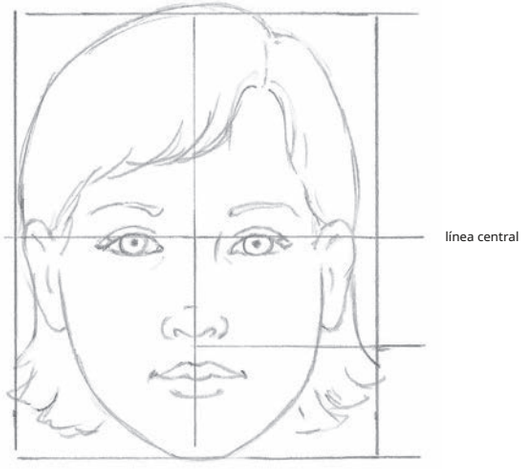
Dibujar un bebé La cabeza de un bebé encaja en una forma cuadrada, como se muestra aquí. Los bebés tienen frentes más grandes que los adultos, por lo que sus cejas (no sus ojos) caen en la línea central horizontal. Sus ojos son grandes en relación con el resto de sus rasgos porque los ojos ya están completamente desarrollados al nacer.



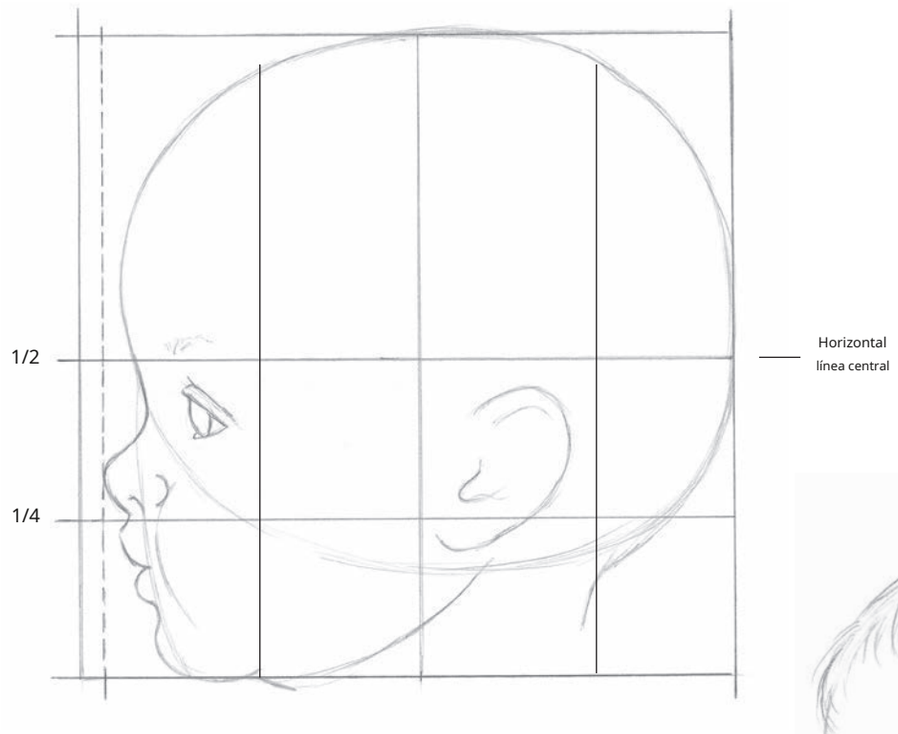
Dibujar un niño pequeñoA medida que el niño crece, la frente se acorta un poco y la barbilla se alarga, por lo que la parte inferior de las cejas ahora se encuentra con la línea central horizontal. Los ojos todavía están separados por más de un ancho de ojo, pero están un poco más juntos que los ojos de un bebé.



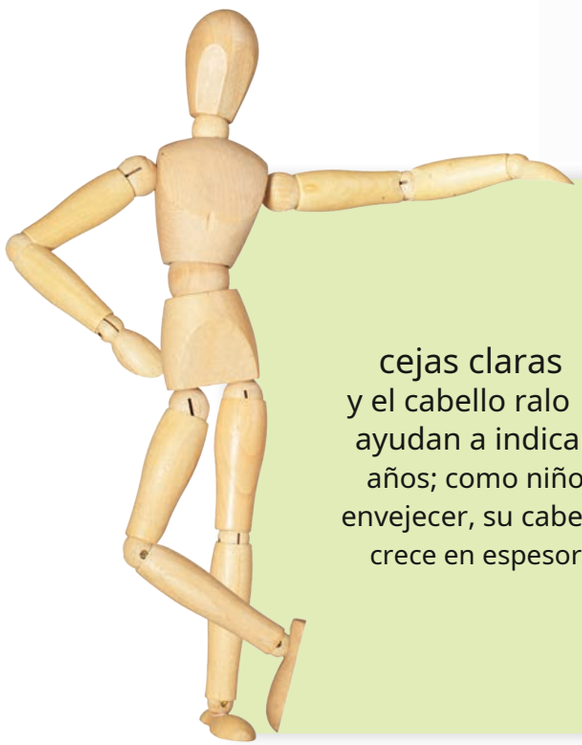
dibujar un niñoA medida que un niño se acerca a los siete u ocho años de edad, la cara se alarga y se adapta a una forma más rectangular. Las cejas ahora están muy por encima de la línea central horizontal y los ojos están un poco más cerca de la línea central. Las orejas se alinean con la parte inferior de la nariz.



dibujar un adolescenteA los 13 años, la cara es aún más larga y ha perdido la mayor parte de su forma redonda; ahora es más ovalado. Los ojos están casi en la línea central, como en la cara de un adulto, pero la cara y los ojos de un adolescente aún son un poco más redondeados y llenos. La parte superior de las orejas está casi al mismo nivel que las cejas.

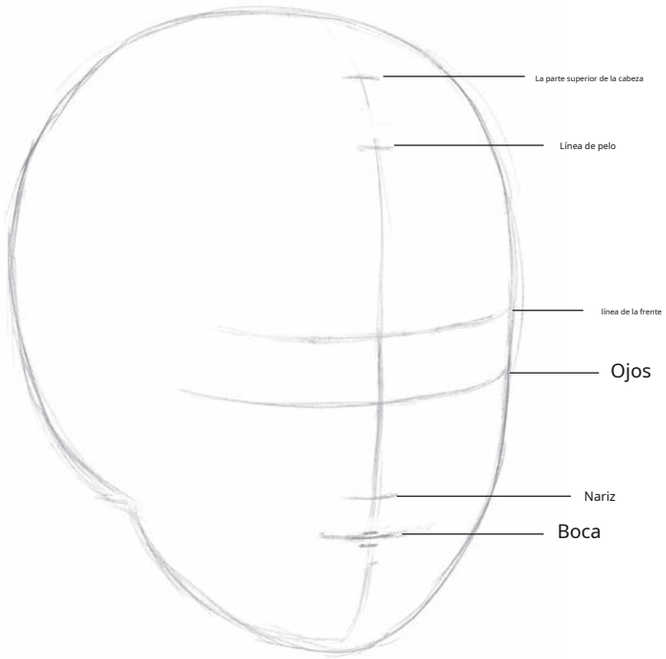


Dibujar un bebé de perfil El perfil de un niño suele ser muy redondeado. Los jóvenes generalmente tienen frentes más grandes y prominentes que los adultos. Y las narices de los niños también tienden a ser más pequeñas y redondeadas. La forma de la cabeza de un bebé de perfil también encaja en un cuadrado. Bloquee la gran masa craneal con un círculo; luego dibuje las características. La línea de las cejas está en la línea central horizontal, mientras que la nariz está aproximadamente a una cuarta parte de la altura de la cara.

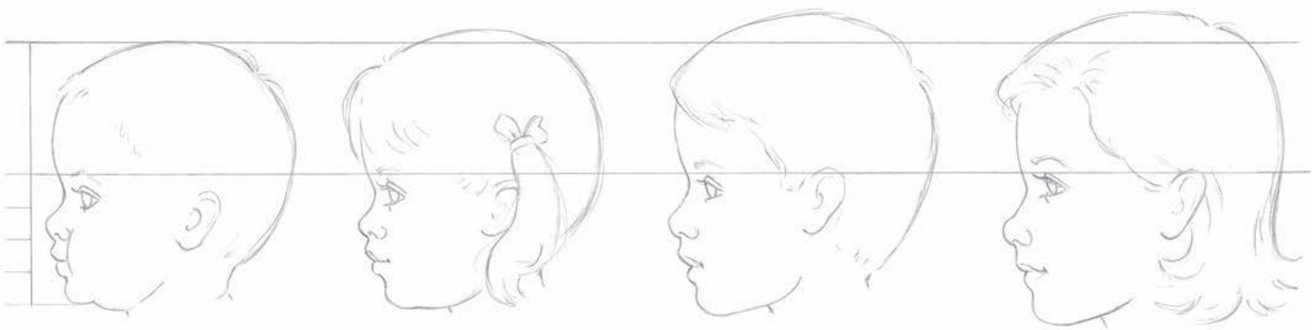


cejas claras
y el cabello ralo
ayudan a indicar la
años; como niños
envejecer, su cabello
crece en espesor.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com



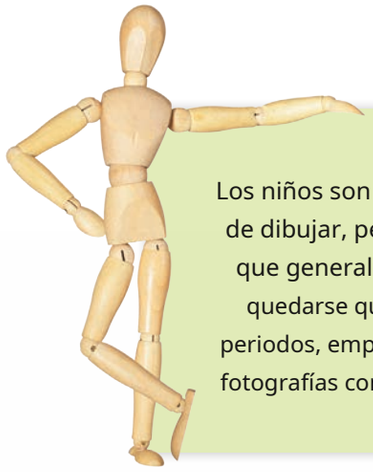
Adición de detalles de niños Las características cambian ligeramente en una vista de tres cuartos, como se muestra aquí. Aunque las características de un bebé se colocan de manera diferente en la cabeza que las de un niño mayor, sus pautas faciales cambian de manera similar, siguiendo la dirección en la que gira la cabeza. Coloque las características de acuerdo con las pautas. El peinado y la ropa, incluidos los accesorios, ¡también pueden influir en la edad percibida del sujeto!



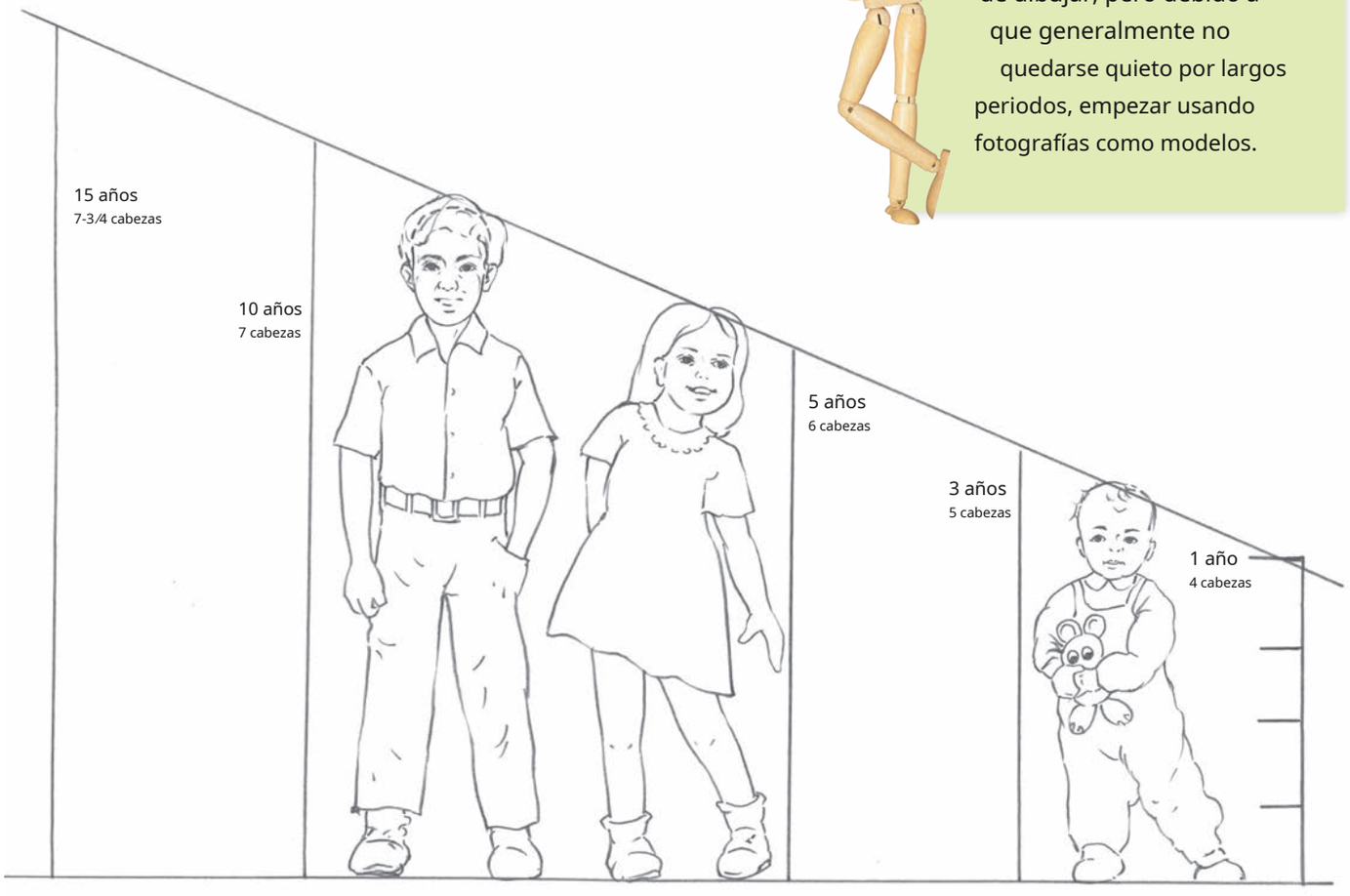
Modificación del perfil
A medida que los niños crecen, sus perfiles cambian bastante. La cabeza se alarga en cada etapa: la parte superior de la ceja del bebé se alinea con la parte inferior de la ceja del niño pequeño, el punto medio entre la ceja y el párpado del niño pequeño y la parte superior del párpado de la adolescente.

Proporciones del cuerpo del niño

Las cabezas y los cuerpos de los niños difieren de los de los adultos tanto en tamaño como en *proporción* (o el tamaño relativo de las partes del cuerpo entre sí). Las proporciones precisas son la base para expresar la edad en un dibujo. Las siguientes ilustraciones muestran cómo usar el tamaño de la cabeza como unidad de medida para dibujar niños de varias edades. Si está observando su propio modelo, mida exactamente cuántas cabezas forman la altura del cuerpo real del sujeto.

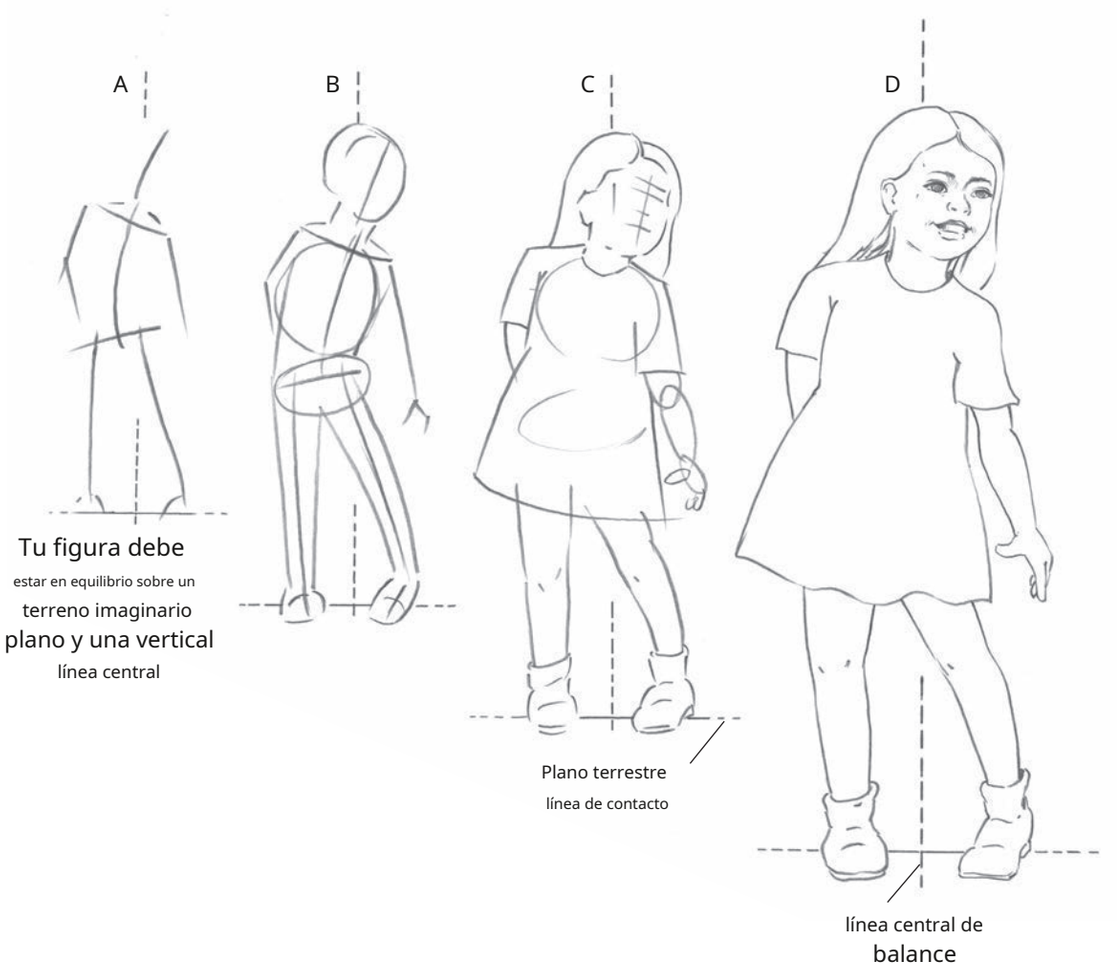


Los niños son muy divertidos de dibujar, pero debido a que generalmente no quedarse quieto por largos periodos, empezar usando fotografías como modelos.



Comience a dibujar a un niño dibujando ligeramente una figura de palo en la pose general. Use formas simples como círculos, óvalos y rectángulos para bloquear el cuerpo. Suavice las formas en las partes reales del cuerpo y agregue el contorno de la ropa.

Una postura amplia es un rasgo común de las poses de los niños. Para evitar que su sujeto juvenil parezca fuera de lugar, es una buena idea construir la figura alrededor de un centro de equilibrio.



Ejercicio: solo para practicar

Practique sus habilidades de dibujo de gestos dibujando a estos niños, observando las variaciones en las proporciones.
entre edades e individuos.

Licenciado en Letras

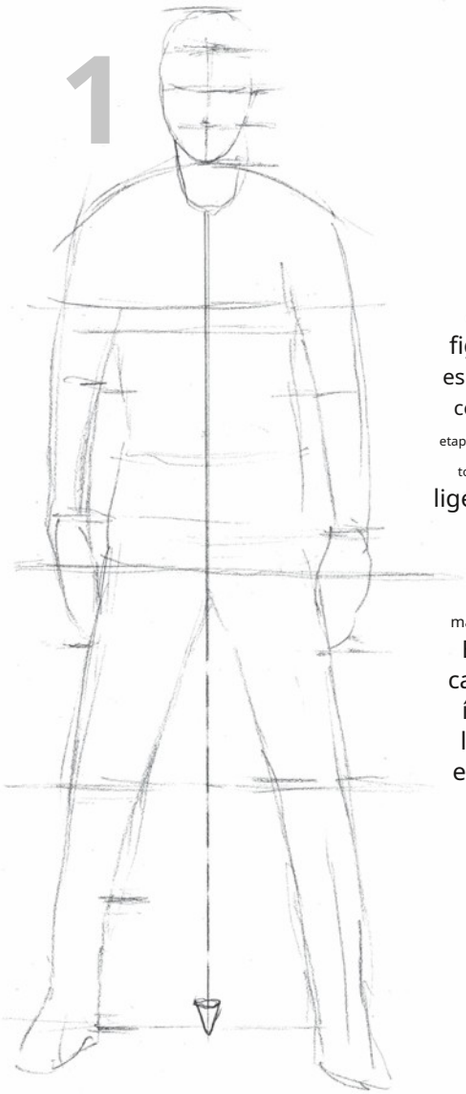
Posturas

De pie

Posturas

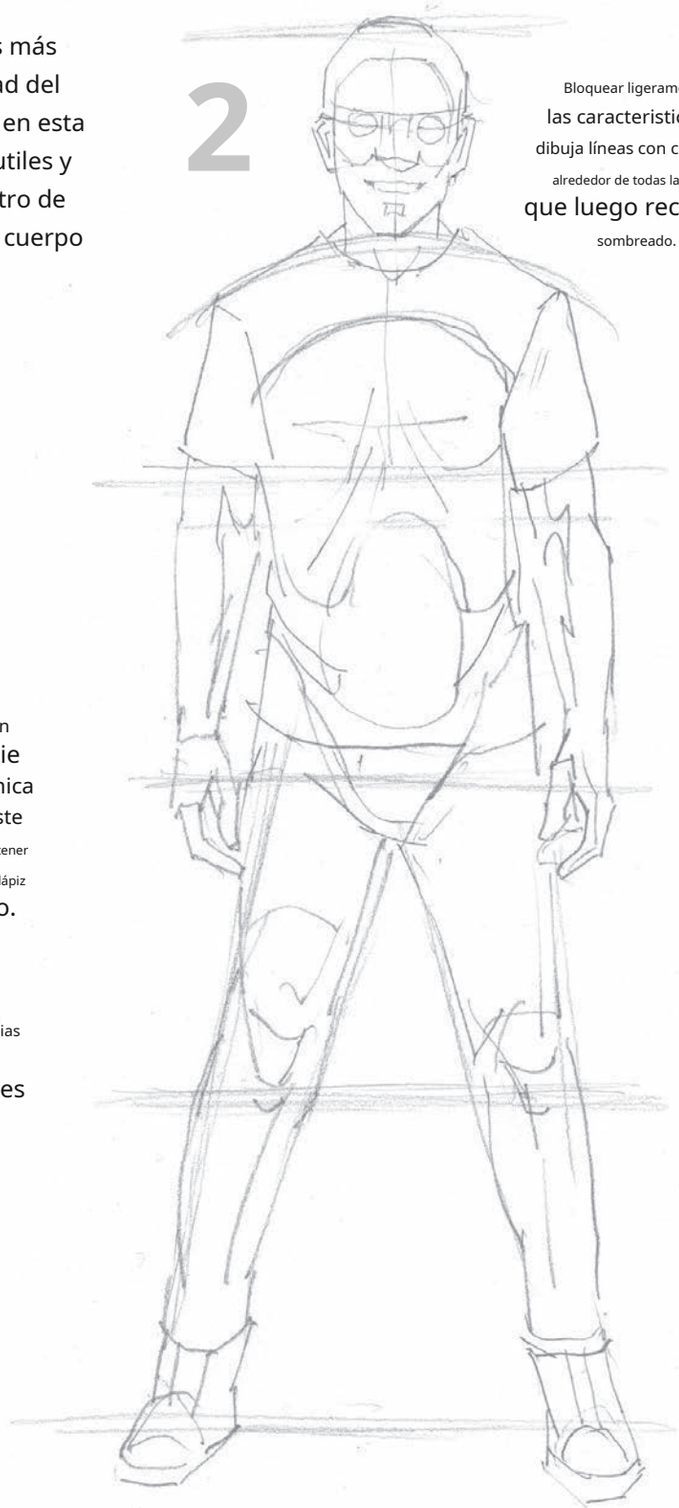
Al dibujar la figura en cualquier pose, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el centro de gravedad del cuerpo. Mientras estudia las posturas erguidas de pie en esta sección, tenga esto en cuenta y busque los cambios sutiles y los cambios en la estatura. Sin saber dónde cae el centro de gravedad, puede ser fácil perderlo, lo que hace que el cuerpo parezca desequilibrado.

Postura frontal, postura de piernas anchas



La mitad
división de un
figura de pie
es su anatomica
centro. En este
etapa temprana, mantener
todas las líneas de lápiz
ligero y recto.

Los dos
marcas intermedias
Entre los
cabeza y pies
índica el
lugar de
el pecho y
rodillas

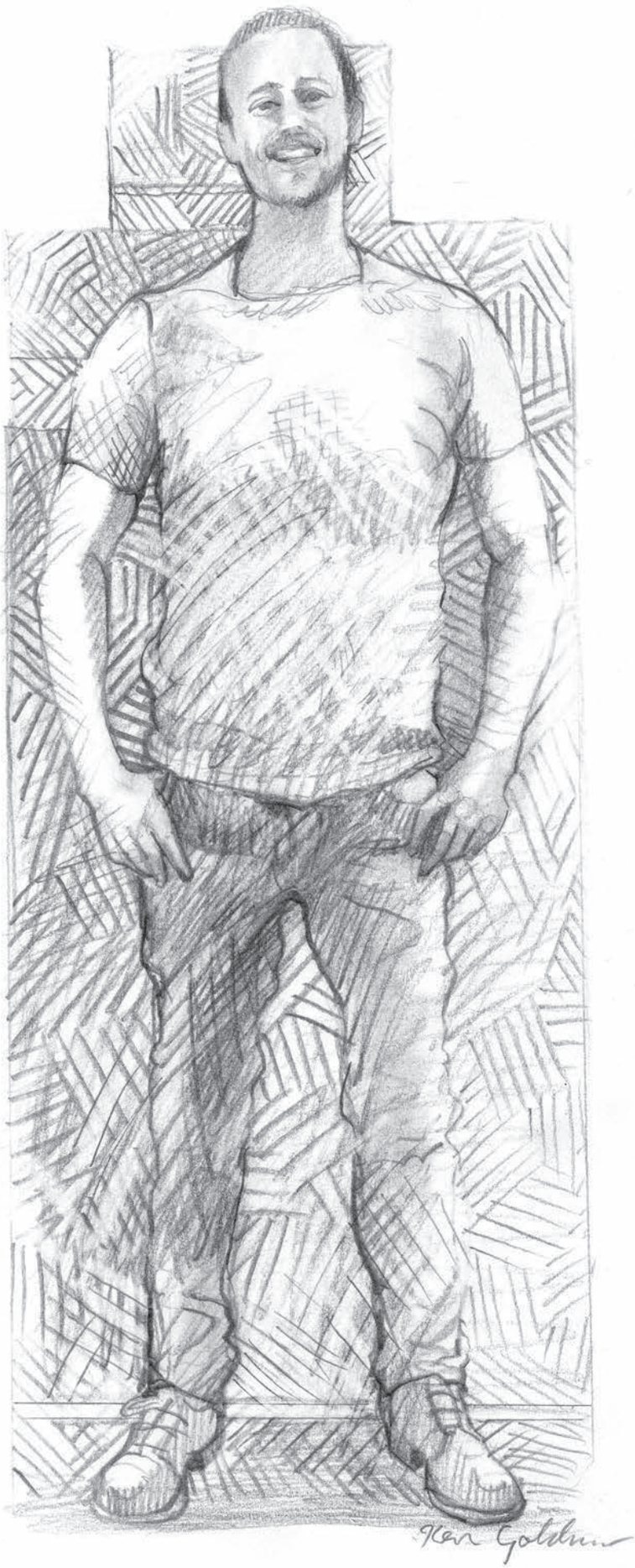


Bloquear ligeramente
las caracteristicas y
dibuja líneas con cuidado
alrededor de todas las áreas
que luego recibirá
sombreado.

3

Añadir tono sutil con lápices de grafito HB, 2B y 4B, y luego suavizar con un tocón de mezcla y goma de borrar amasada.

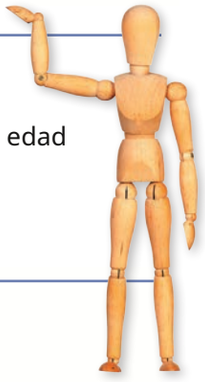
Formas bidimensionales transformate en tres- figuras dimensionales con la ayuda del sombreado. los los valores son los que dan la anatomía forma e impresión de luz f todo a través de la figura. no lo hagas Piense en el proceso; en cambio de ver piernas y costillas, pensar ab fuera de las formas más pequeñas creado por la luz y la sombra, agregando t dobladillo un valor a la vez.



Similar a la postura de piernas anchas, esta postura requiere un poco menos por la que se en el inicio. Agregué texturas al fondo y líneas claras y oscuras alrededor de la figura para vigorizar el dibujo. Observe la ligera variación, ya que el sujeto suavemente mete los pulgares en los bolsillos delanteros.

Variaciones de postura

Compara las variaciones de pose de arriba con las de abajo. ¿Cómo modificarías o cambiarías edad sus dibujos para ajustar las diferencias en los tamaños, formas y posturas de los modelos? ¿Anticiparía algún desafío al renderizarlos?



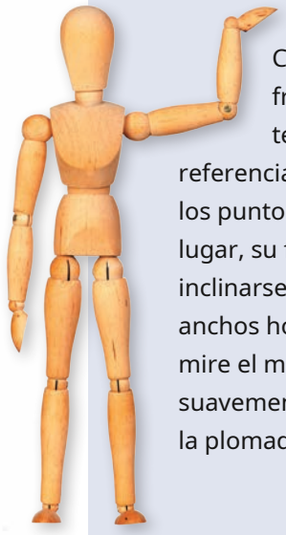
Postura frontal, manos en las caderas

junto con un diseño inicial de la figura, inicio con una plomada línea (o línea que indica el centro de gravedad) con origen en el fosa del cuello.

1

Centre la plomada línea directamente sobre el tobillo del soportando peso pierna—esto será asegurar correcto balance.

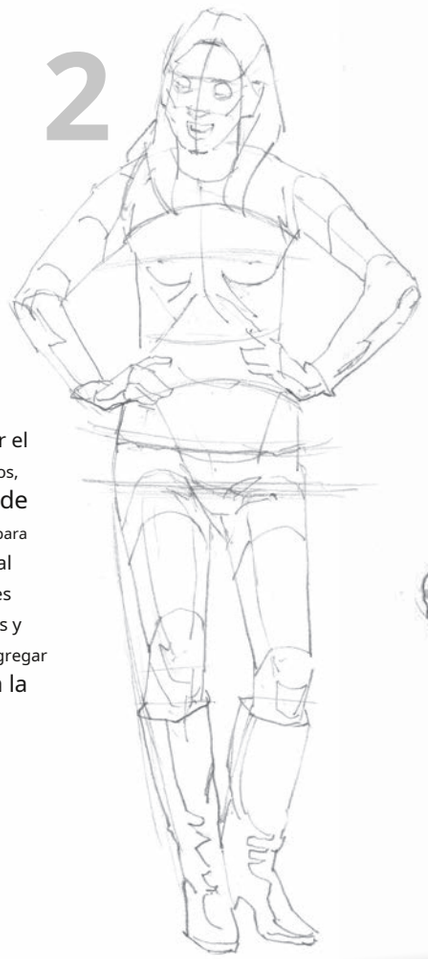
Creando un Punto de referencia



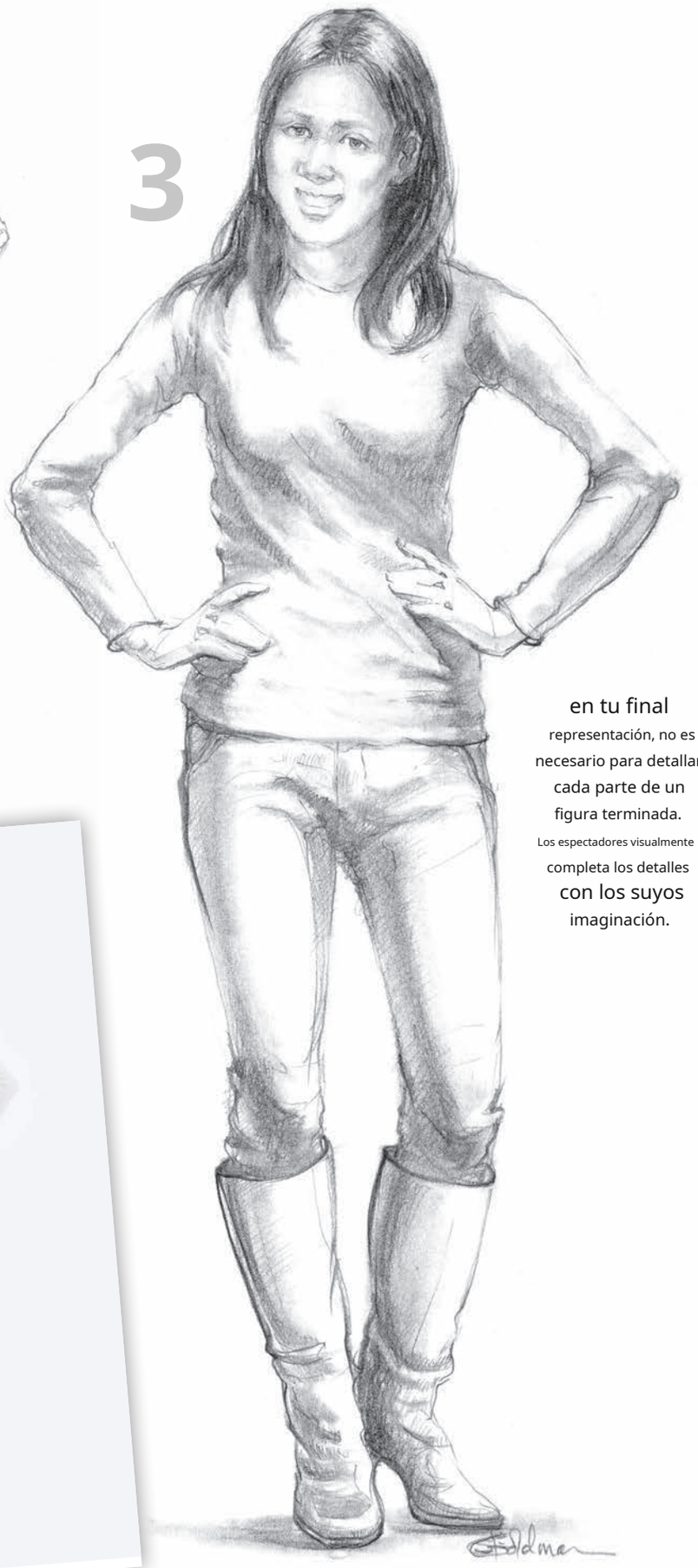
Coloque una plomada en el frente de la figura para tener un punto de referencia vertical fuerte. Si todos los puntos de contacto están en su lugar, su figura de pie no parecerá inclinarse hacia un lado. Para medir anchos horizontales, cierre un ojo y mire el modelo, deslizando suavemente los dedos a lo largo de la plomada.

2

Transformar el cabeza, brazos, y piernas de formas planas para dimensional formas, tales como bloques y cilindros, para agregar volumen a la figura.



3

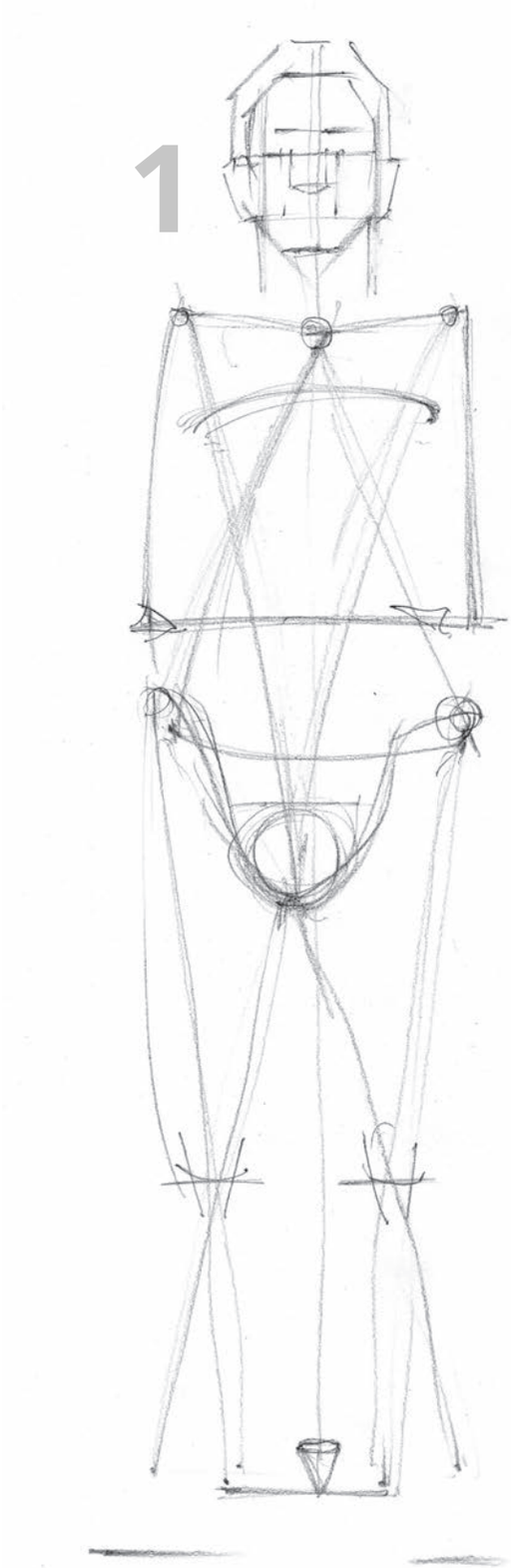


en tu final representación, no es necesario para detallar cada parte de un figura terminada. Los espectadores visualmente completa los detalles con los suyos imaginación.

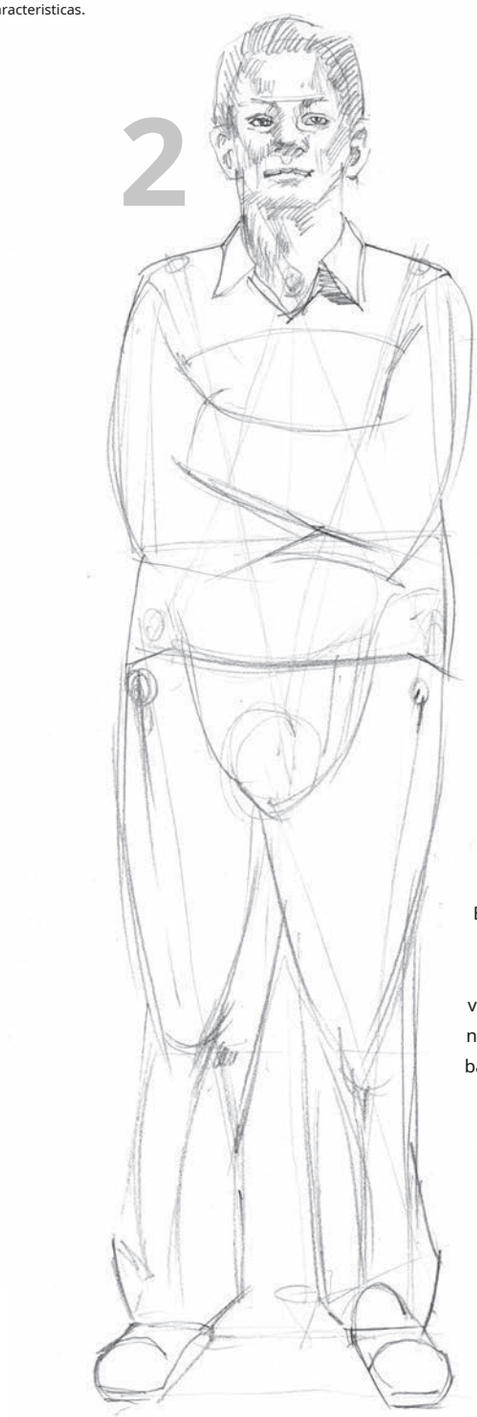
Una sola mano en la cadera puede animar una pose estática de pie. Este es un versatil pose, como lo demuestran las muchas variaciones que se muestran en la página opuesta.

Variaciones de postura

Postura frontal, brazos cruzados



Cuando dibuje una figura con los brazos cruzados, comience dibujando ligeramente un cuadro. como forma para los brazos. Construye dos opuestos triángulos para el torso y marque la ubicación de los hombros, la entrepierna y las rodillas. Además, localiza divisiones para el facial caracteristicas.

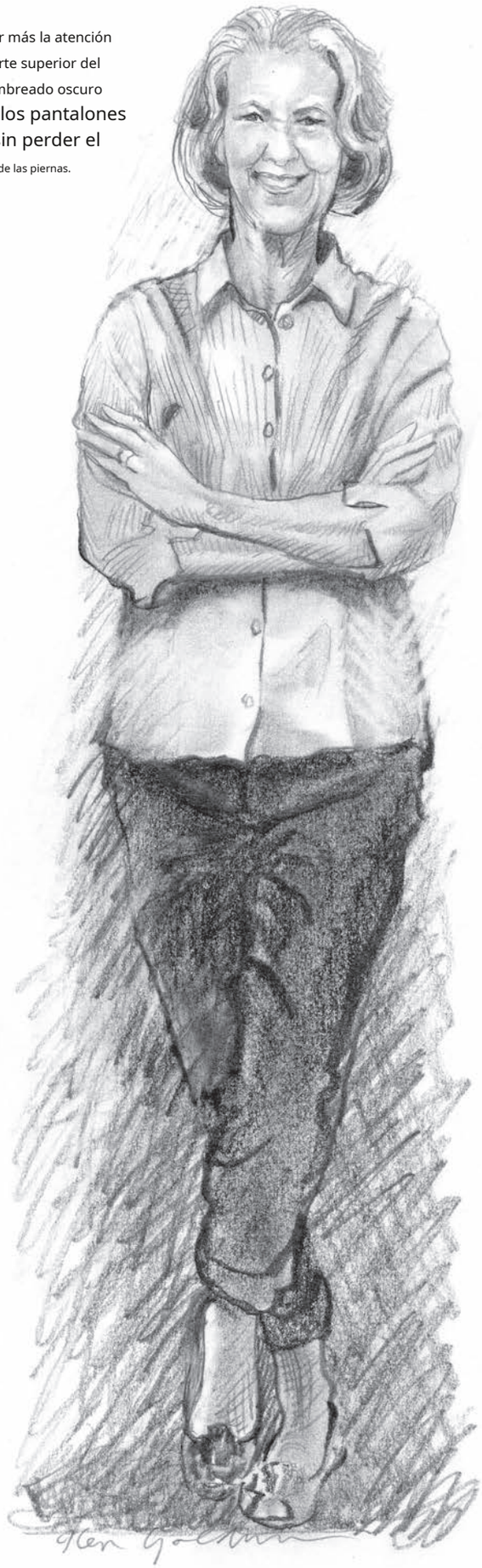


Enfócate en encontrar el ángulos apropiados y dibujar ligeramente; verás lo poco que se necesita para formular una base para un hombre con los brazos cruzados.

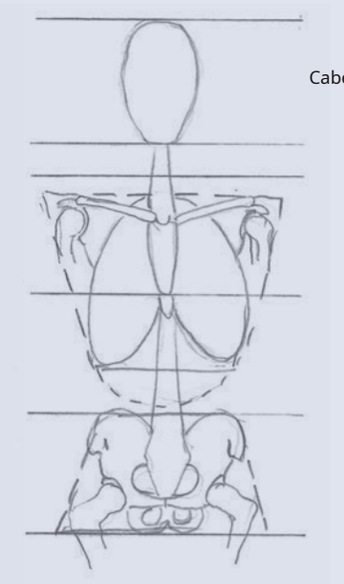
3

Aunque tu antes
las líneas de construcción son ahora
cubierto durante el proceso de
renderizado, observe cuán importantes
fueron esas marcas anteriores en las
características subyacentes, el torso, la
entrepierna y las rodillas. Todos los
detalles finales se basan en
una colocación inicial cuidadosa.

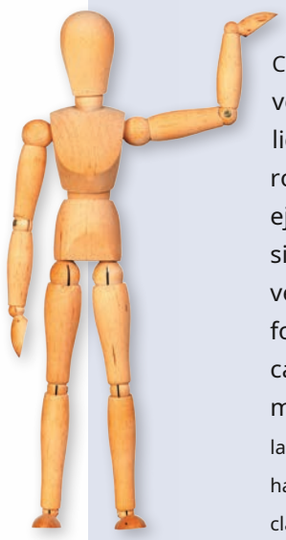
Para llamar más la atención sobre la parte superior del cuerpo, sombreado oscuro acaricia los pantalones oscuros sin perder el gesto de las piernas.



Proporciones de la postura frontal



Proporción La cintura pélvica mide aproximadamente 1 cabeza de altura y el torso, desde los trocánteres hasta la séptima vértebra cervical, mide aproximadamente 3 cabezas de altura.

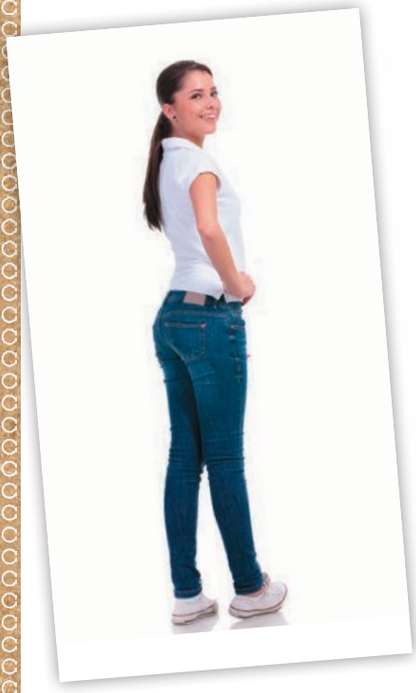


Cuando lo desee, tome ventaja de artístico licencia con su ropa de modelo. Para ejemplo, puedes simplificar una prenda de vestir para mantener el foco en la cabeza y la cara. En este dibujo, la mujer en capas la parte superior (derecha) se ha cambiado a una blusa clásica con cuello (izquierda).

Variaciones de postura

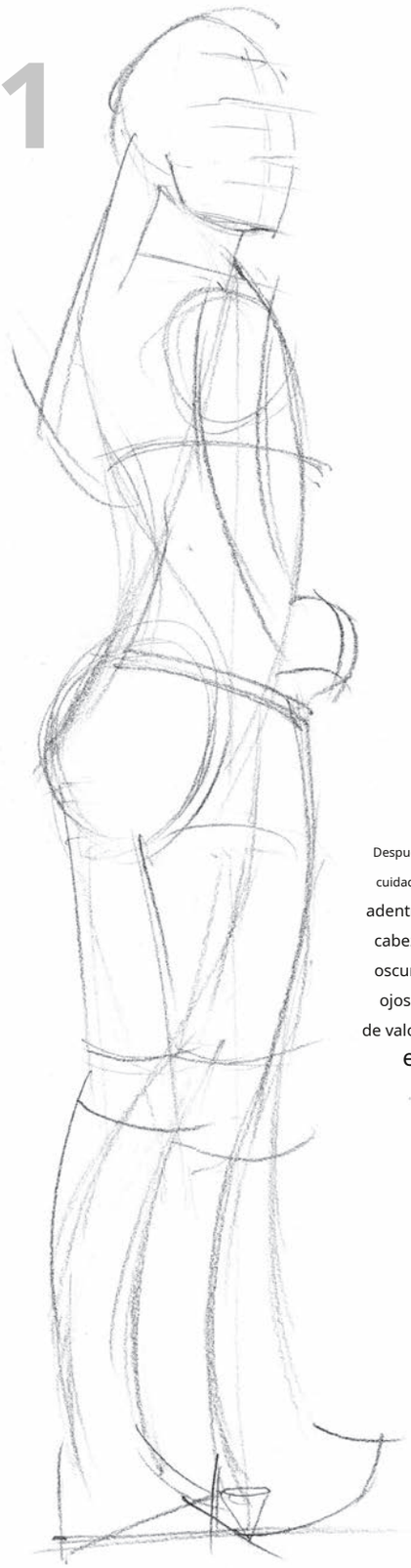
Las posiciones de las piernas juegan un papel importante en la percepción del modelo por parte del espectador. Con las piernas separadas a la altura de la cadera, las poses de abajo expresan más confianza, mientras que las piernas cruzadas a la izquierda comunican una postura más modesta y accesible.

Postura de tres cuartos, vista trasera



1

En esta posición, el brazo y los zapatos de la figura son escorzados. Dibuja estas formas mirando el negativo. espacio a su alrededor. Si necesita más consejos sobre el escorzo, consulte páginas 124 a 126.



2

Después de que la figura esté cuidadosamente bloqueada. adentro, renderice la cabeza primero. Los oscuros en el cabello y los ojos marcarán la escala de valores para el resto de el dibujo.

3

cuando con precisión
dibuje las formas negativas
al principio, agregue
detalles y sombree el turno
estos cuidadosamente dibujados
formas bidimensionales
en tres creíbles
formas dimensionales.

dibujo de un
Angulo diferente

Debido a la forma en que la cabeza de esta niña está inclinada hacia atrás, se ve más la barbilla y el cuello que la parte superior de la cabeza. Las orejas aparecen un poco más abajo en la cabeza y se ven más partes inferiores de sus ojos. Incluso puedes ver la parte inferior del párpado superior debajo de las pestañas. Incluso cuando se dibujan niños desde un ángulo diferente, las características siguen siendo redondeadas e infantiles; por ejemplo, todavía puede tener una idea de la expresión curiosa y con los ojos muy abiertos de esta chica, aunque ve menos de los ojos que en una vista frontal. Y aunque las fosas nasales son un poco más prominentes en esta vista, aún conservan su forma suave y tersa.

Variaciones de postura

Pose de tres cuartos, vista lateral

Una variación de la pose de tres cuartos, este dibujo demuestra anatómico subyacente

cambia como se muestra a través de

el jersey se pliega a un lado del cuerpo y el cayado de el brazo.

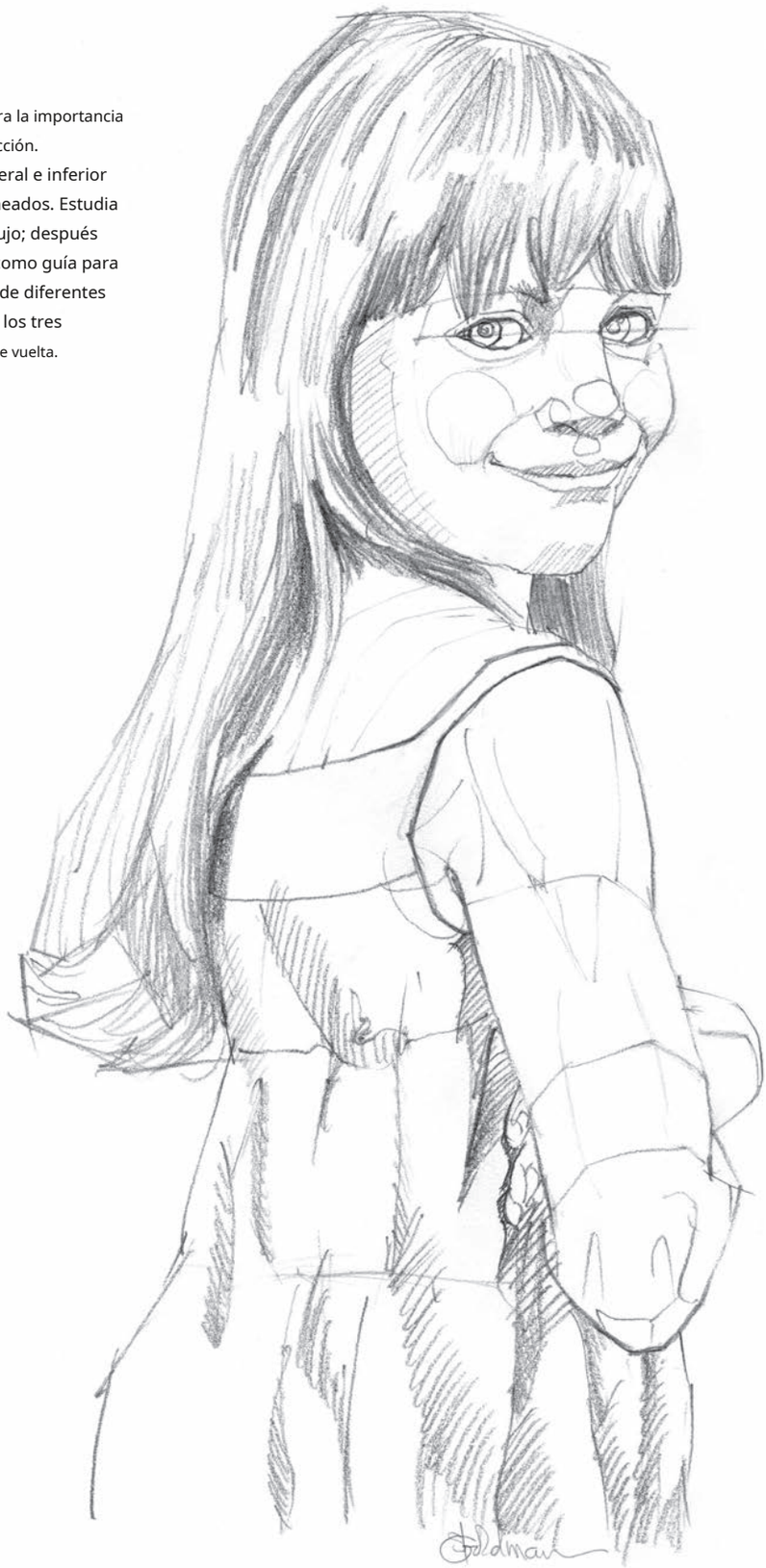
Figurilla simplificada

Crear un básico

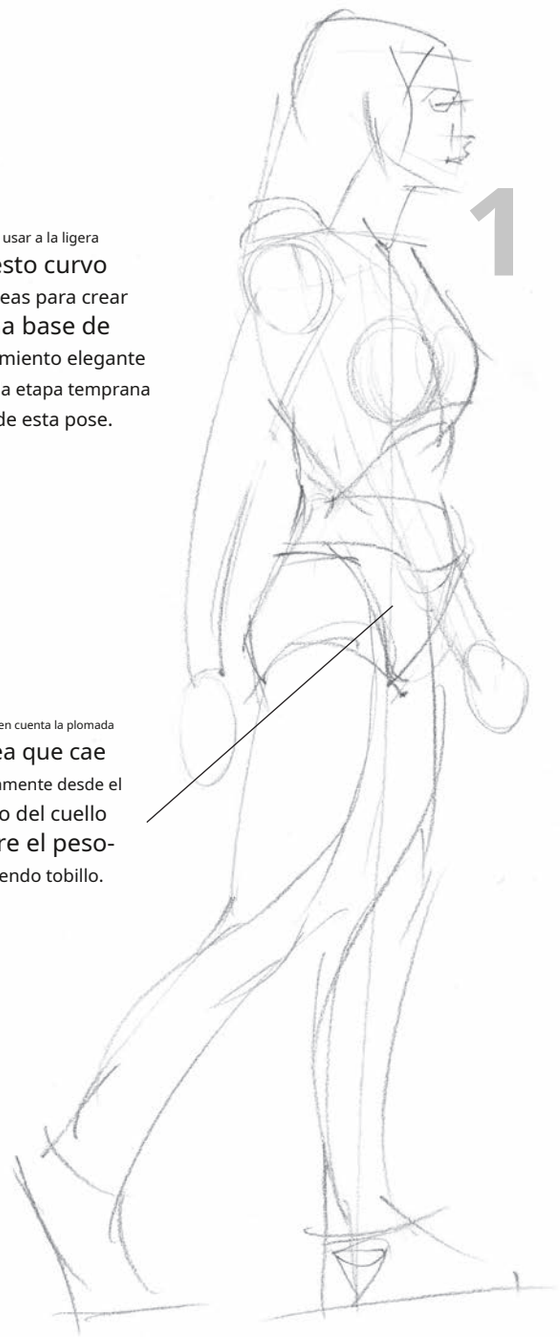
BaseDibujar con líneas simples y formas básicas es una buena forma de establecer la base del dibujo de una figura. Usa la referencia fotográfica a continuación para practicar la creación de tu propia figura simplificada.

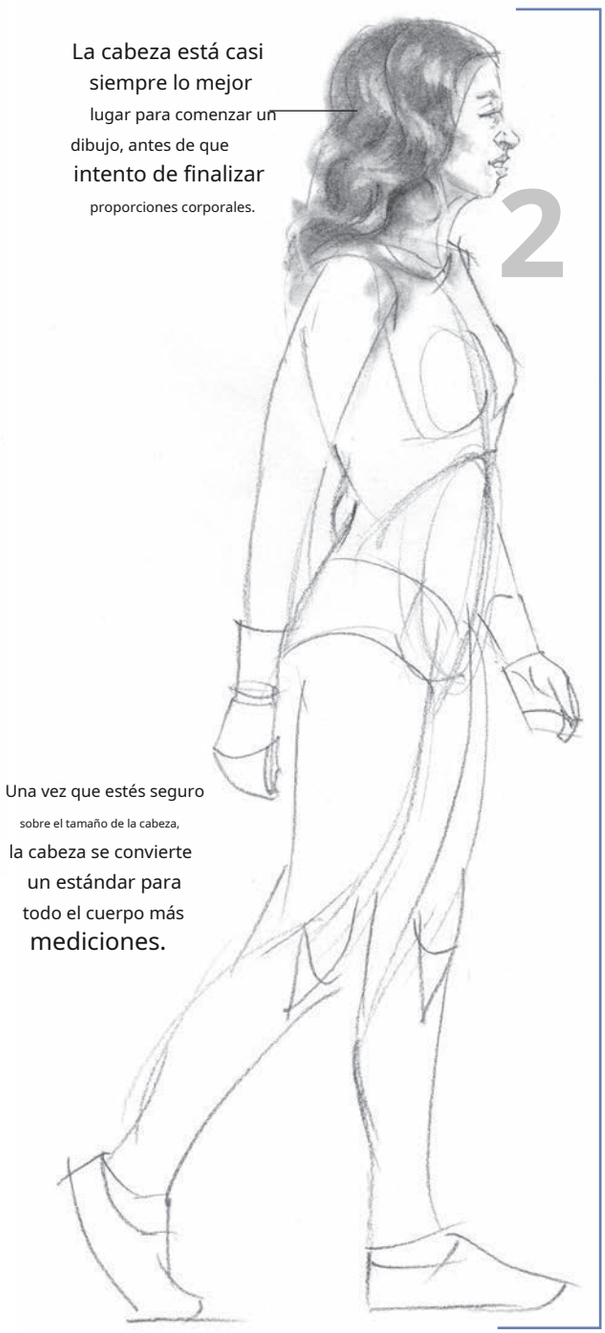
Ejercicio: solo para practicar

Este dibujo muestra la importancia de las líneas de construcción. y planos superior, lateral e inferior cuidadosamente delineados. Estudia las formas en este dibujo; después utilice este ejemplo como guía para dibujar otras figuras de diferentes formas y tamaños en los tres pose de cuarto de vuelta.



Postura lateral, caminar





Una vez que la cabeza esté completa, agregue sombras y detalles al resto del cuerpo. Los pliegues y áreas claras en este la figura se creó levantando las áreas oscuras con un borrador amasado; sin embargo, tenga en cuenta que no se realizan trazos de borrador al azar. Cada marca revela cuidadosamente la forma anatómica subyacente.

3

Ejercicio: solo para practicar

Considere las sutiles diferencias en cada una de estas poses y cómo cada una requiere ligeras adaptaciones. en técnica. Utilice los pasos de las páginas 60 a 61 como guía para dibujar cada una de estas poses laterales.

Procesamiento de cabello: creación de rizos

Paso uno Comience dibujando las formas de los rizos usando líneas curvas en forma de S. Asegúrate de que los rizos no tengan una forma demasiado similar; algunos son gruesos y otros son delgados.

Segundo paso Para dar forma a los rizos, entrecierra los ojos para encontrar los valores oscuros y claros. Deje la parte superior de los rizos (el cabello más cercano a la cabeza) más claro y agregue un poco más de sombra a medida que avanza por los mechones, lo que indica que la luz proviene de arriba.

Paso tres Para crear los valores más oscuros debajo del cabello, acerque los trazos.

Paso cuatro Agregue tonos aún más oscuros, asegurándose de que sus transiciones en el valor sean suaves y que no haya cambios abruptos en la dirección.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Cuando dibuje manos, sea seguro que los dedos se estrechan con gracia de espesor adelgazar, particularmente en figuras femeninas.

Ejercicio: solo para practicar

Estudia las poses a continuación. Ambos modelos posan en un ángulo, uno muy inclinado hacia adelante y el otro ligeramente inclinado hacia atrás. Dibuja cada una de estas poses, prestando atención a cómo bloqueas sus posiciones básicas.
formas para capturar con precisión el movimiento y la postura de cada posición.

Los trazos diagonales en el lado oscuro de la camisa de esta mujer. indicar claramente el plano lateral de su brazo y torso.

Un contorno oscuro y un pocos bordes perdidos y encontrados agregan visual interés a este tema.

Agregar fondos

Agregar tono al fondo de un retrato crea la ilusión de profundidad y espacio, asegurando que su sujeto no parezca estar "cortado y pegado" en el papel de dibujo. También proporciona un tono medio que permite que los blancos y los reflejos del sujeto "resalten" contra el papel. Además, puede utilizar el tono de fondo para equilibrar una composición. Los fondos simples con tonos claros a medios son los mejores, ya que mantendrán el enfoque del espectador en el sujeto. A continuación se muestra una variedad de estilos de fondo simples para probar en su propio trabajo.

El rayado y el rayado cruzado son una forma rápida y sencilla de añadir tono y movimiento a un fondo.

Intenta hacer garabatos ligeros para lograr una apariencia suelta y divertida. En este ejemplo, observe cómo el peso del tono equilibra esta postura de pie.

La variación de parches de marcas paralelas agrega un elemento de diseño interesante y puede ayudarlo a lograr un valor más uniforme.

Tono de fondo suave es genial para sugerir sombras y para contrastando las líneas nítidas de un sujeto fuertemente iluminado.

A veces un simple la sombra proyectada sirve como fondo suficiente tono. En este ejemplo, observe cómo el tono "aterriza" la figura para que no parezca estar flotando en el espacio.

Postura de pie, niño, inclinado hacia adelante

1

Dibuja los pies como cuñas triangulares y la parte superior de los hombros como un óvalo. Porque el el nivel de los ojos del espectador es más alto que el de este niño, es importante indicar los planos superiores y la perspectiva correcta desde el principio.

2

Piensa en los ojos, las mejillas, y la boca como círculos, y coloque con cuidado las formas sobre el líneas de construcción.

3

Use un lápiz 2B, un borrador amasado y un muñón para difuminar para transformar los círculos de la construcción facial en ojos detallados, mejillas, nariz y boca. Observe cómo las rayas redondeadas en la camisa de la niña realzan la sensación de una perspectiva a vista de pájaro.

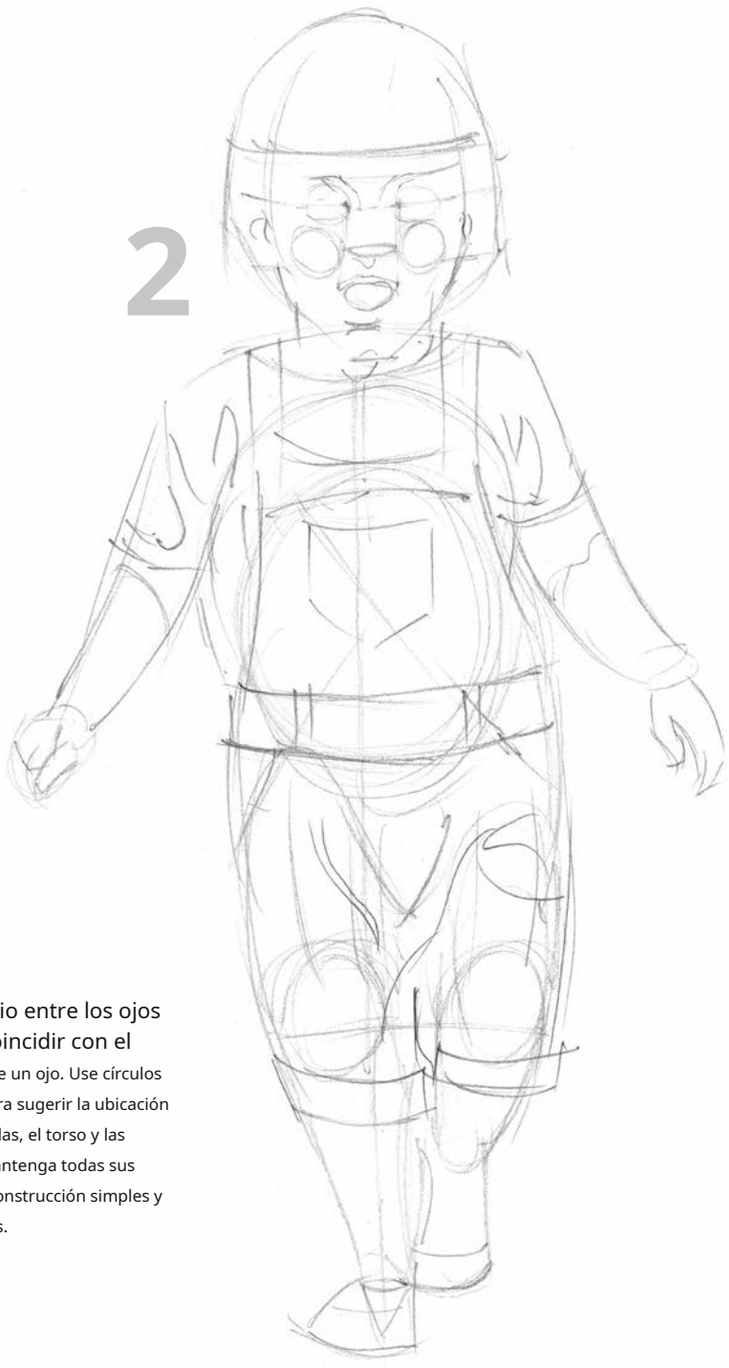
Postura de pie, niño, postura inclinada

El equilibrio correcto es la parte más importante de una figura de pie. Incluso una ligera inclinación del torso debe ser contrarrestada por una ligera inclinación de la cabeza.

Variaciones de postura

Niño, Caminar de frente

En una postura activa como esta, comience por encontrar el equilibrio adecuado dejando caer una plomada desde la boca del cuello. Luego dibuje ligeramente la forma general, asegurándose de que todos los ángulos son precisos.



El espacio entre los ojos debe coincidir con el ancho de un ojo. Use círculos claros para sugerir la ubicación de las mejillas, el torso y las rodillas. Mantenga todas sus líneas de construcción simples y semi rectas.

3

La fuente de luz proviene de la izquierda, por lo que todos forman sombras en la cabeza, los brazos, y las piernas están en el lado derecho, excepto por una sombra proyectada por el cuerpo en el interior del brazo derecho. Pagar atención a medida que desarrolla las luces y sombras para sombras precisas y Destacar.

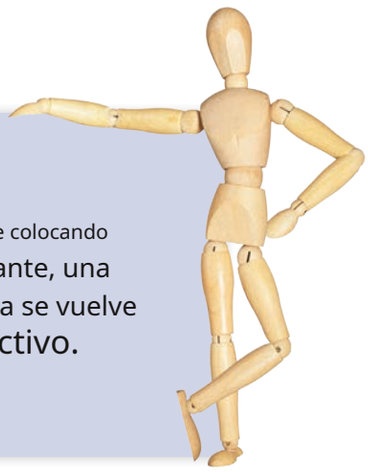
Extremidades de los niños pequeños

brazo y mano El brazo de un niño de dos años suele ser un poco regordete y tiene arrugas en las articulaciones. Los pliegues profundos de piel en la parte interna del codo y la muñeca son bastante comunes, al igual que los hoyuelos en el codo y los nudillos.

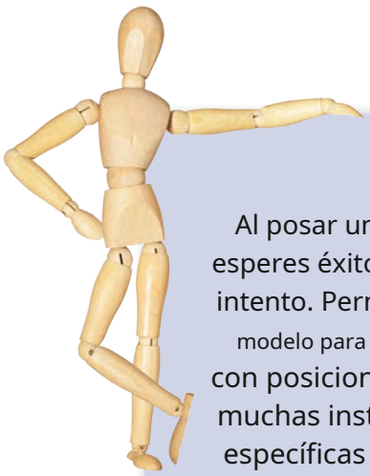
Mano y dedos El dorso de la mano de un niño pequeño es regordete y redondeado. Los dedos son regordetes y carnosos, incluso en las puntas.

Piernas y pies Las patas son cortas, lo que las hace parecer bastante gruesas. Los dedos gordos de los pies de dos años son cortos, redondos y casi sin forma. El pie apenas comienza a formar un arco en esta etapa.

Casual De pie Posiciones



Simplemente colocando un pie adelante, una pose estática se vuelve mas activo.



Al posar una modelo, no esperes éxito en el primer intento. Permita que su modelo para experimentar con posiciones, y ofréceles muchas instrucciones específicas mientras trabajas en varias poses. Incluso un experimentado modelo necesita algunos dirección de usted durante una sesión de fotos.

La modelo en esta pose tiene una sonrisa que vale la pena acentuar. Mezclar su cabello oscuro con el fondo resalta su sonrisa.

Una amplia gama de valores de claro a oscuro crea efectos visuales excitación.

Añadir más variedad por acariciando en diagonal en la figura y el fondo con un borrador de vinilo

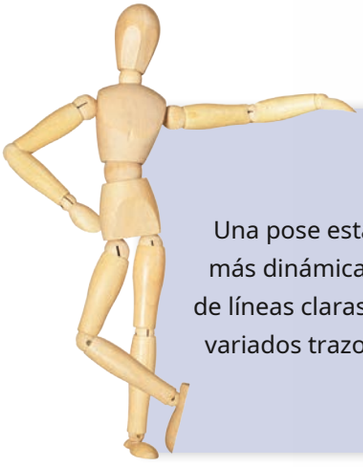
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Para agregar más interés a esto
pose casual, varíe las direcciones de las
líneas y agregue un tono más oscuro
doble línea a la pata trasera.

Cuando el peso se coloca en la pierna izquierda, la cadera izquierda sube más. Para mantener este equilibrio, el torso compensa con una contrainclinación.

Las direcciones de los trazos deben seguir los formularios. Observe cómo las líneas verticales de lápiz siguen el plano de las mejillas de esta mujer, mientras que los trazos de borrador verticales y diagonales describen su torso.

y pecho



Una pose estática se vuelve más dinámica mediante el uso de líneas claras y oscuras con variados trazos vigorosos.

Las piernas cruzadas y el contraste extremo entre el cabello oscuro de la modelo y la camisa blanca son dos de las principales razones por las que esta pose parece tan dinámico.

La inclinación de la cabeza de esta jovencita resalta su personalidad alegre. El fondo circular rayado enfatiza su recta, postura erecta.

esta pose es interesante
porque cada brazo
y la pierna se coloca de
manera diferente. Use varios
tipos de trazos de lápiz para
añadir variedad.

Hay una fuerte sombra proyectada
debajo de los brazos Aquí hay una regla
importante de sombra proyectada:
siempre se vuelve más claro y más suave
en los bordes a medida que se va
su fuente

Ejercicio: solo para practicar

Sólo se puede dibujar bien lo que está bien concebido. Las pautas son el secreto de la precisión en dibujar cualquier cosa, especialmente personas. Estudie los dibujos en estas páginas, todos los cuales todavía conservar las guías visibles (ver flechas). Observe cuán natural y fácil es crear un formulario desde las pautas hasta la forma y la representación final.

La cabeza generalmente se divide en tercios: el mentón hasta la base de la nariz, la base de la nariz hasta las cejas y las cejas. a la línea del cabello. Mire cómo las pautas ayudan en la colocación precisa de los rasgos faciales

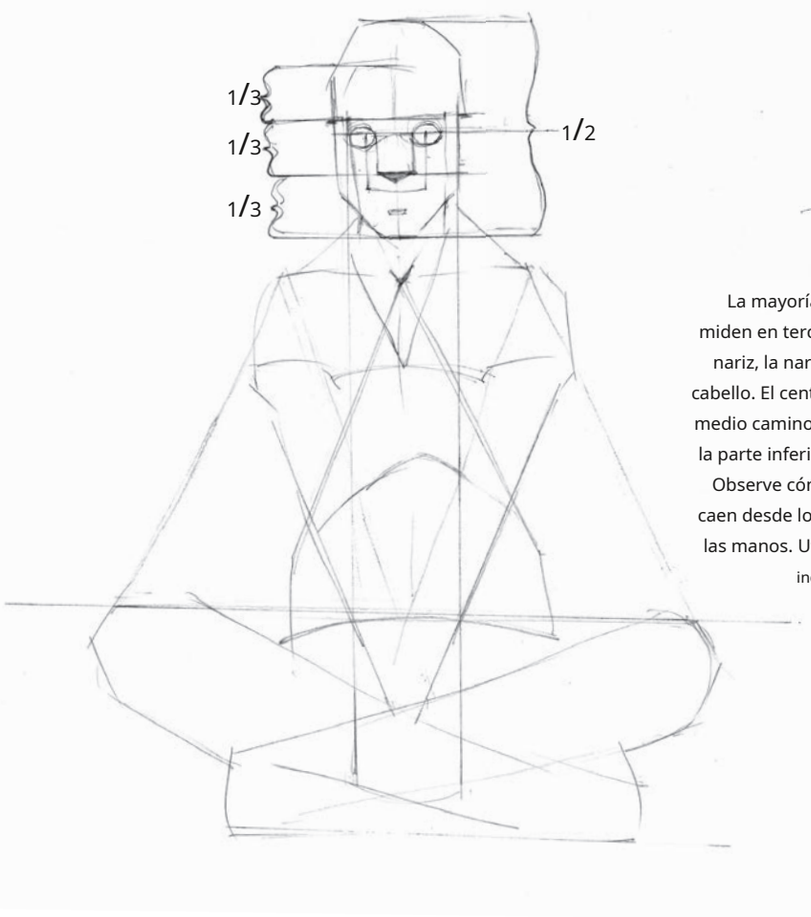
Sesión

Posturas

Las figuras sentadas pueden ser más difíciles de dibujar que las figuras de pie. Los nuevos desafíos, incluidos la perspectiva y el escorzo, pueden ser difíciles de aprender, pero con tiempo, paciencia y práctica, es posible dominar estas técnicas. Siga los consejos e instrucciones aquí para aprender a dibujar figuras en una variedad de posiciones sentadas.

Comience por renderizar la cabeza. Una vez establecidas sus proporciones, úsalo como un estándar de medida tan el resto del cuerpo se verá natural y proporcionado.

Postura sentada, con las piernas cruzadas



La mayoría de las guías dentro de la cabeza se miden en tercios, desde la barbilla hasta la nariz, la nariz a la ceja y la ceja a la línea del cabello. El centro de los ojos cae aproximadamente a medio camino entre la parte superior de la cabeza y la parte inferior de la barbilla.

Observe cómo las líneas verticales de plomada caen desde los lados de la cabeza y se alinean con las manos. Utilice una guía horizontal ligera para incluso las alturas de las rodillas.

3

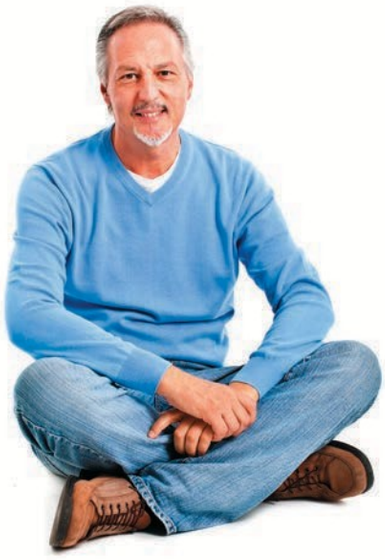
Compare esta etapa con el paso uno para ver cuán importante el descanso fue. Todavía se ve un triángulo desde la base de la camisa hasta la boca del cuello, como es un triángulo desde los hombros hasta el interior de las muñecas.

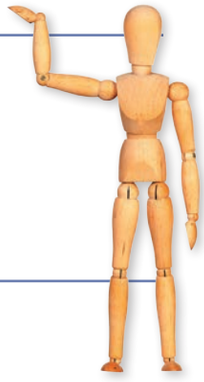
Al construir un figura con línea, varíe los tamaños y valores de las líneas por interés visual.

Diferencias en macho y manos femeninas
En este ejemplo, las manos de una joven pareja casada claramente mostrar cómo las manos masculinas y femeninas generalmente difieren en tamaño y forma.

Pies femeninos jóvenes
Los pies de esta joven son suaves por arriba porque está sentada con los pies extendidos frente a ella. La fuerte iluminación desde arriba le da a la parte superior de los pies reflejos y yesos brillantes.

sombras oscuras.





Variaciones de postura

Usando los pasos que aprendiste en las páginas anteriores, dibuja algunas de estas figuras en la pose de piernas cruzadas, prestando atención al físico de cada modelo. diferencias y variaciones de posición.

Postura sentada, inclinada hacia adelante

1

La parte superior de la cabeza es un oval.

Dado que el nivel de nuestros ojos es más alto que este modelo sentado, todas las líneas de construcción indican una perspectiva a vista de pájaro. Tu aquí puede ver los planos superiores de la cabeza, hombros, brazos y piernas.

2

No divida grandes áreas de sombra en áreas pequeñas y separadas. La cabeza, la parte delantera del torso y la parte inferior de las piernas deben tratarse como una sola masa. Después de tonificar con lápiz, mezclar suavemente con un tocón.

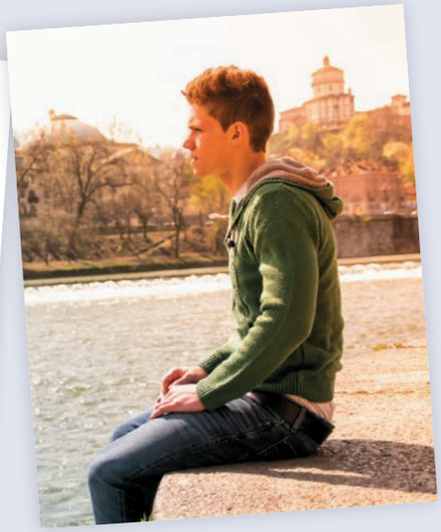
3

Debido a que esta cabeza en escorzo se considera un óvalo, coloque las características a lo largo de un Línea de construcción ovalada imaginada. El labio inferior se ve más lleno, la nariz se ve más larga y la frente parece más grande. Además, las orejas son más altas que las

línea de la frente

Uso de accesorios y fondos

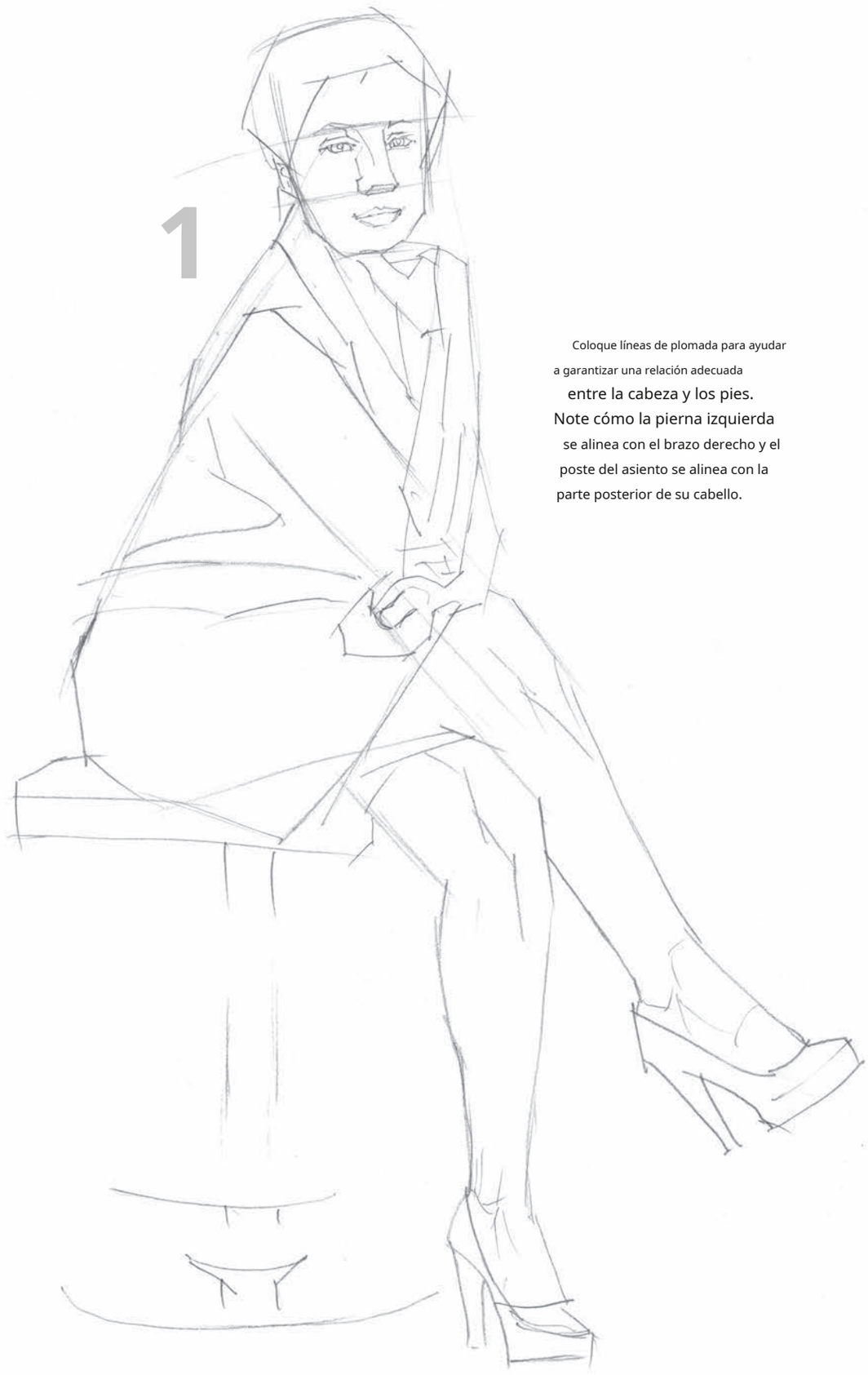
Los accesorios son el sueño de un artista, ya que agregan dimensión y crean interés en los retratos. Además de los accesorios físicos, como una silla o una mesa, considere cómo los fondos completos son accesorios. Practique renderizando los modelos sentados a continuación; luego piensa en otras formas en las que podrías posar una figura usando un accesorio o un fondo.



Ejercicio: solo para practicar

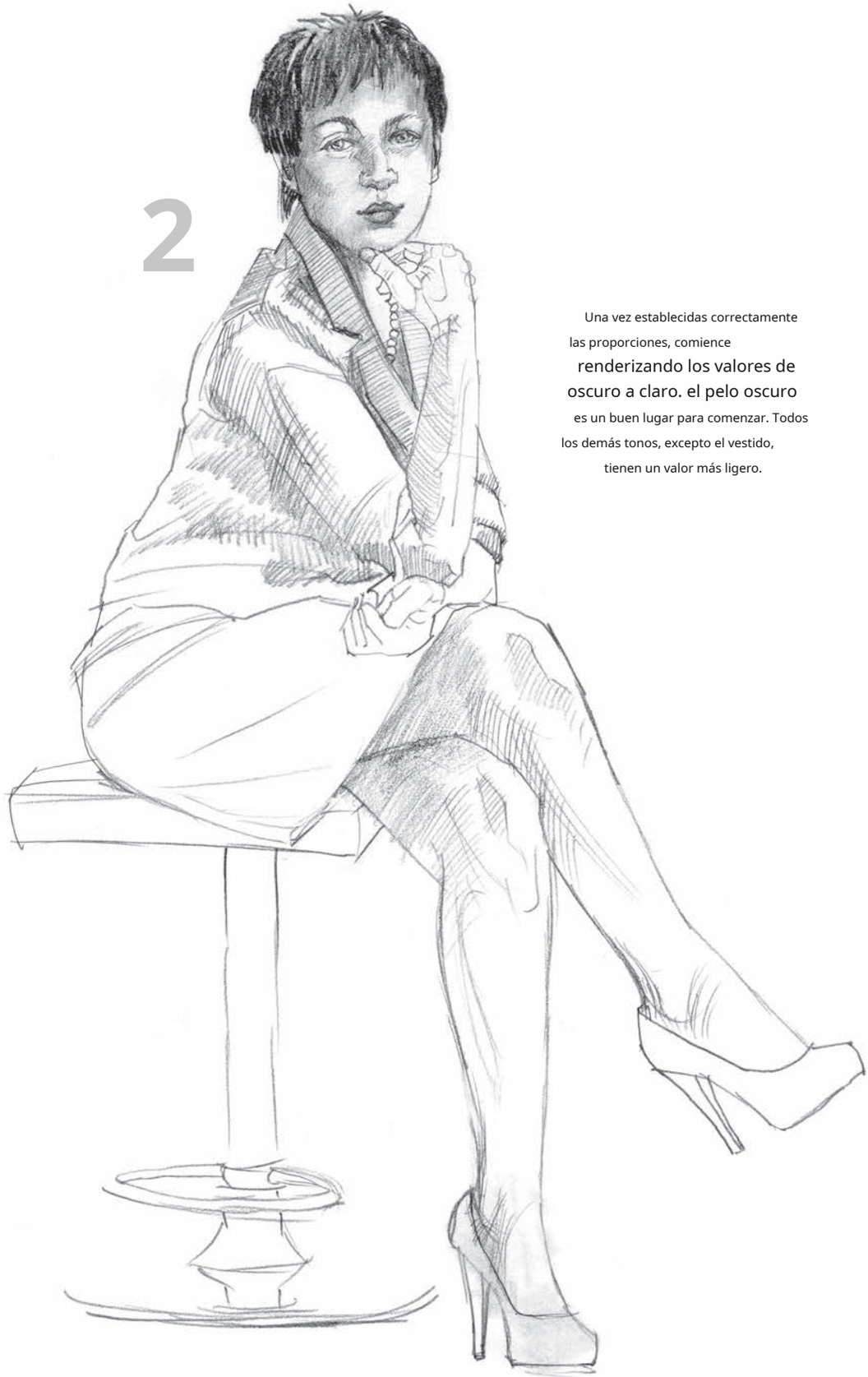
Esta pose muestra todos los planos superiores, laterales e inferiores importantes de la cabeza y los brazos que deben tenerse en cuenta antes de sombrear. ¿Cómo sombrearías estos planos y mezclarlos para que se vean naturales?

Postura sentada, con las piernas cruzadas en un taburete



Coloque líneas de plomada para ayudar a garantizar una relación adecuada entre la cabeza y los pies. Note cómo la pierna izquierda se alinea con el brazo derecho y el poste del asiento se alinea con la parte posterior de su cabello.

2



Una vez establecidas correctamente las proporciones, comience renderizando los valores de oscuro a claro. el pelo oscuro es un buen lugar para comenzar. Todos los demás tonos, excepto el vestido, tienen un valor más ligero.

3

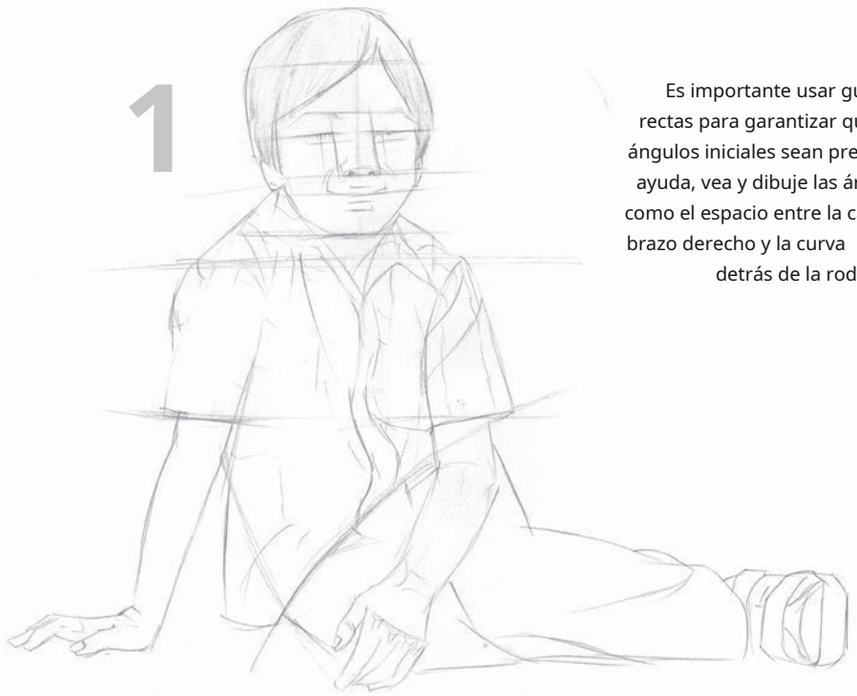
Una gama completa de valores es agradable para un espectador. Nuestro los ojos actúan como un gatito juguetón que persigue una bola de hilo en movimiento. El movimiento visual que ofrece una mezcla bien colocada de diferentes valores es igualmente estimulante.

Desde su cabeza inclinada y sus brazos cruzados hasta sus brazos cruzados. piernas y pliegues sueltos del pantalón, todo sobre este joven la pose del hombre parece relajada.

Pose Sentado, Niño, Inclinado

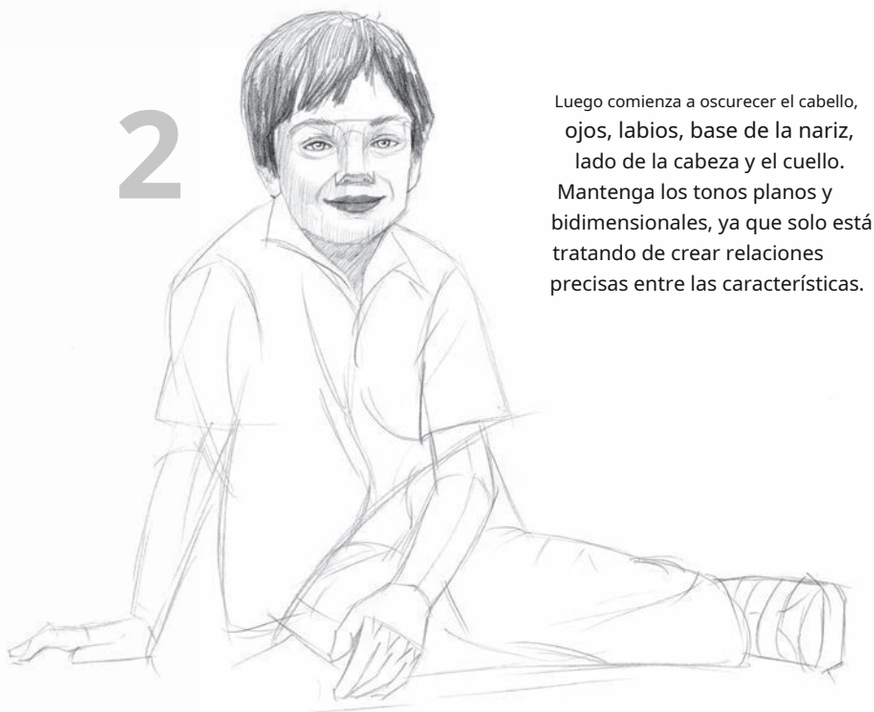
La fuente de luz viene desde el frente, por lo que todas las formas se representan sutilmente a lo largo de sus lados.

Para visualizar cómo renderizar una iluminación central figura, finge que eres con gorra de minero con un faro.



1

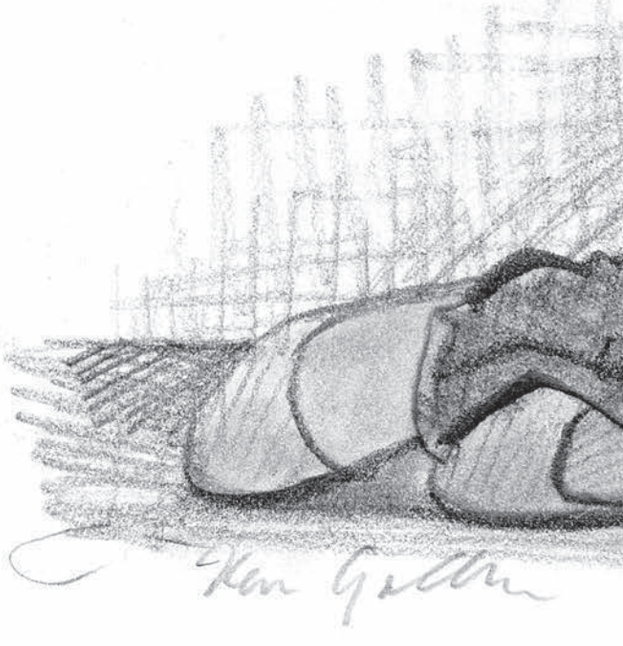
Es importante usar guías sencillas y rectas para garantizar que todos los ángulos iniciales sean precisos. Como ayuda, vea y dibuje las áreas negativas, como el espacio entre la camisa y el brazo derecho y la curva detrás de la rodilla.



2

Luego comienza a oscurecer el cabello, ojos, labios, base de la nariz, lado de la cabeza y el cuello. Mantenga los tonos planos y bidimensionales, ya que solo está tratando de crear relaciones precisas entre las características.

Variaciones de postura



Todas las poses dinámicas son tanto activas como pasivas. Aquí el lado derecho del torso se comprime activamente mientras el lado izquierdo es pasivo estirado.

Postura sentada, adulto joven, inclinada

Como ayuda en la construcción de este descanso, presté especial atención a las tres formas negativas importantes entre las piernas, el brazo y la pierna, y la parte inferior del cuerpo.

y brazo trasero.

Observe cómo el pliegue frontal se superpone ligeramente

la parte trasera se pliega, lo que ayuda a aclarar la estructura subyacente del torso. En los pantalones, un pliegue principal estirado enfatiza el

Dinámica de una pierna levantada.

3

Los pliegues de la tela siempre se irradian
desde un punto de tensión. La tensión principal
los puntos para los pliegues de la camisa están
en ambos hombros. En los pantalones, tensión.
se origina donde el muslo del
la pierna erguida se encuentra con el cuerpo.

Esta pose, hecha con líneas y tonos simples, gana la mayor parte de su atractivo a través de formas agradables y buenos valores, ¡además de la cara linda! Agregar pequeños detalles, como la flor. en su cabello, en sus pantalones y en sus zapatos, hace que la composición más visual agradable, también.

renderizado de cabello

ligero y ondulado

Usar polvo de grafito (creado frotando la punta de un lápiz sobre papel de lija) y un muñón para crear una base de tono ligero y sutil. Agregue líneas largas y fluidas, siguiendo las suaves ondas del cabello. Mantenga los mechones en primer plano muy claros para enfatizar el color del cabello.

oscuro y ondulado

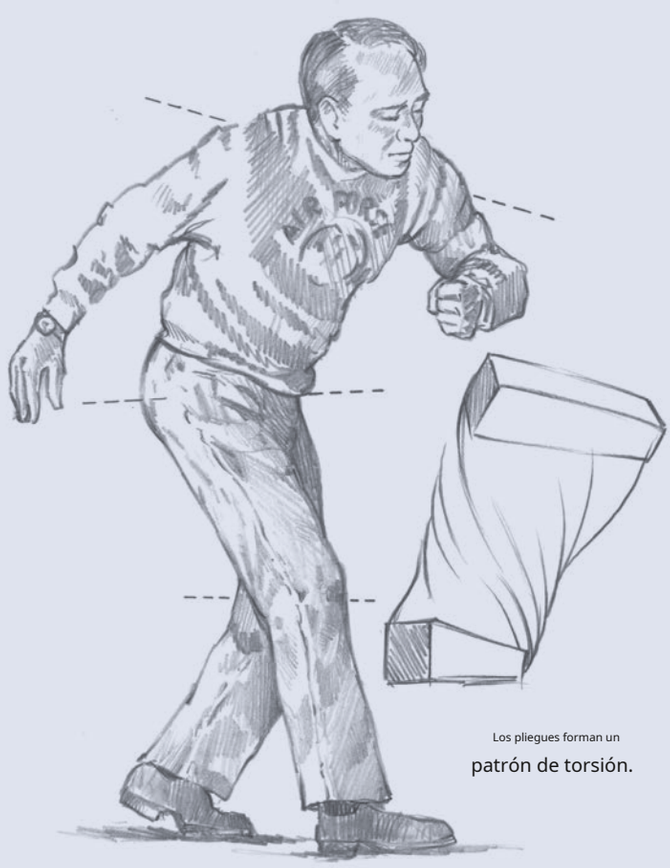
Dibuja las formas de cabello principales y curvas; capa en un poco de polvo de grafito; y dibujar líneas onduladas con la punta de un lápiz 2B. Use un 4B para los tonos oscuros más oscuros y levante los mechones más claros y resaltados con un borrador amasado.

Ejercicio: solo para practicar

A continuación se muestran varias variaciones de postura sentada de un solo modelo. Esboza libremente cada una de estas poses, una tras otra, sin dedicar demasiado tiempo a cada una. Cuando haya terminado, examine su trabajo. ¿La representación general del modelo se ve igual en cada boceto? ¿Por qué o por qué no? Continúe practicando bocetos hasta que esté satisfecho con los resultados.

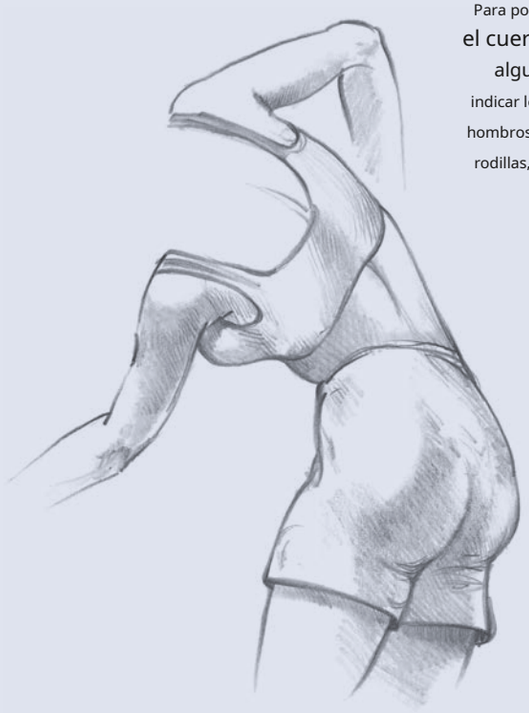
Doblar y torcer figuras

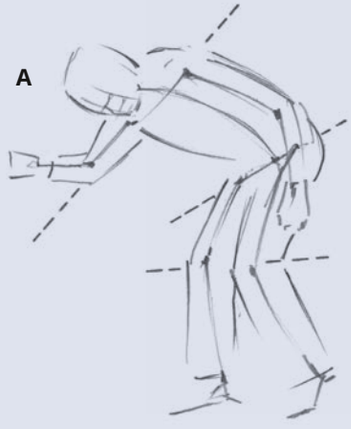
Cuando las personas están involucradas en algo activo, doblan y tuercen sus cuerpos. La ropa ayuda a transmitir la apariencia de un cuerpo retorcido porque los pliegues forman un diseño retorcido. Cuando dibuje figuras con un movimiento giratorio, use lo que ya aprendió sobre los pliegues sombreados, pero tenga en cuenta que los pliegues en un cuerpo giratorio serán más apretados que los pliegues en una persona en posición inmóvil.

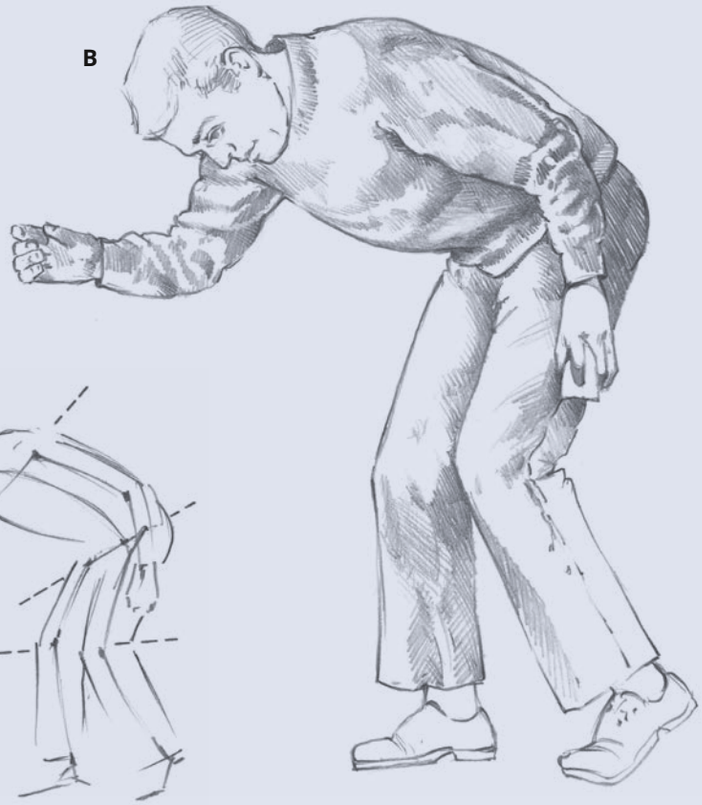


Los pliegues forman un patrón de torsión.

Para posicionar con precisión el cuerpo activo, boceto algunas pautas para indicar los ángulos de los hombros, las caderas y las rodillas, como se muestra en la ejemplos







Ejercicio: solo para practicar

En los dibujos a continuación, un modelo está de pie, mientras que el otro modelo está sentado en un taburete alto en una posición casi de pie. Aparte de la diferencia obvia en las posiciones de las figuras, ¿qué ayuda a "revelar" cada una de sus características distintivas, desde su ropa y expresiones faciales hasta las posiciones de sus manos y pies, sobre estos individuos? ¿Qué te sugieren sus respectivas poses? Identificar diferencias sutiles, así como similitudes, contribuye en gran medida a desarrollar el ojo y la habilidad de un artista para descubrir características y detalles únicos.

Esta pose proviene solo de valores claros, medios y oscuros; trabajo de línea extremadamente variado; y un brazo levantado.

La posición de las manos de este modelo sugiere que podría ser más reservada y tímida que su contraparte masculina, cuya postura sugiere que él tiene confianza. y seguro de sí mismo.

posando Niños

Los niños suelen ser los mejores sujetos de dibujo por su inocencia y variedad de expresiones. Para obtener los mejores y más auténticos resultados, los niños deben colocarse en una posición sentada relajada, natural y cómoda.

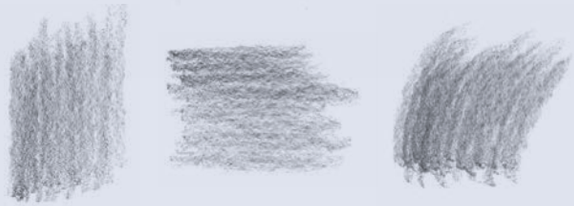
Esta postura particular, con la cabeza ligeramente inclinada y los brazos estirados suavemente hacia adelante para sujetar la rodilla, no solo es buena compuesto, pero demuestra el uso de formas clave, incluidos cilindros y óvalos, en el bloqueo en la forma inicial.

Para analizar correctamente los volúmenes de armas en escorzo, dedos y piernas durante la colocación, tenga en cuenta la importancia de los cilindros. Es fácil dibujar contornos anatómicos una vez que estos Se establecen formas simples.

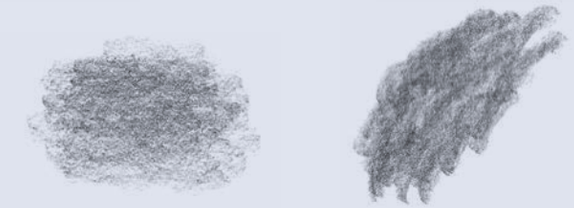
“Pintar” con Lápiz

Cuando utilice trazos pictóricos, su dibujo adquirirá una nueva dimensión. Piense en su lápiz como un pincel y permítase poner más de su brazo en el trazo. Para crear este efecto, sostenga el lápiz entre el pulgar y el índice y use el lado del lápiz. Si rotas el lápiz en tu mano cada pocos trazos, no tendrás que sacarle punta con tanta frecuencia. Cuanto mayor sea la mina, más ancho será el trazo. Cuanto más suave sea la mina, más pictórico será el efecto que lograrás. Todos los ejemplos a continuación se hicieron en papel suave con un lápiz 6B, pero puede experimentar con papeles rugosos para obtener efectos más rotos.

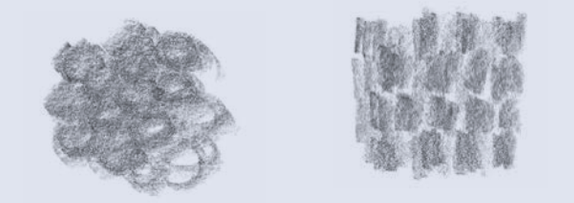
Este simple, casual
la pose gana interés
de los principios de diseño
de duro frente a blando y
recto frente a curvo.



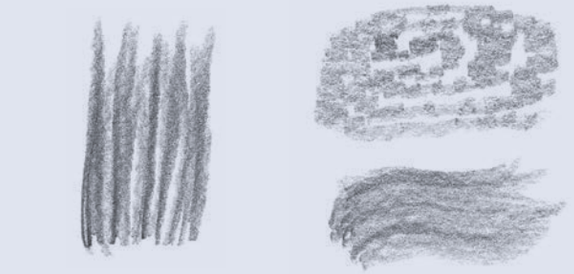
Comenzando simplemente Primero, experimente con trazos verticales, horizontales y curvos. Mantenga sus trazos juntos y comience con una fuerte presión. Luego aligera la presión con cada golpe.



Variar la presión Cubre aleatoriamente el área con tono, variando la presión en diferentes puntos. Continúe manteniendo sus trazos sueltos.



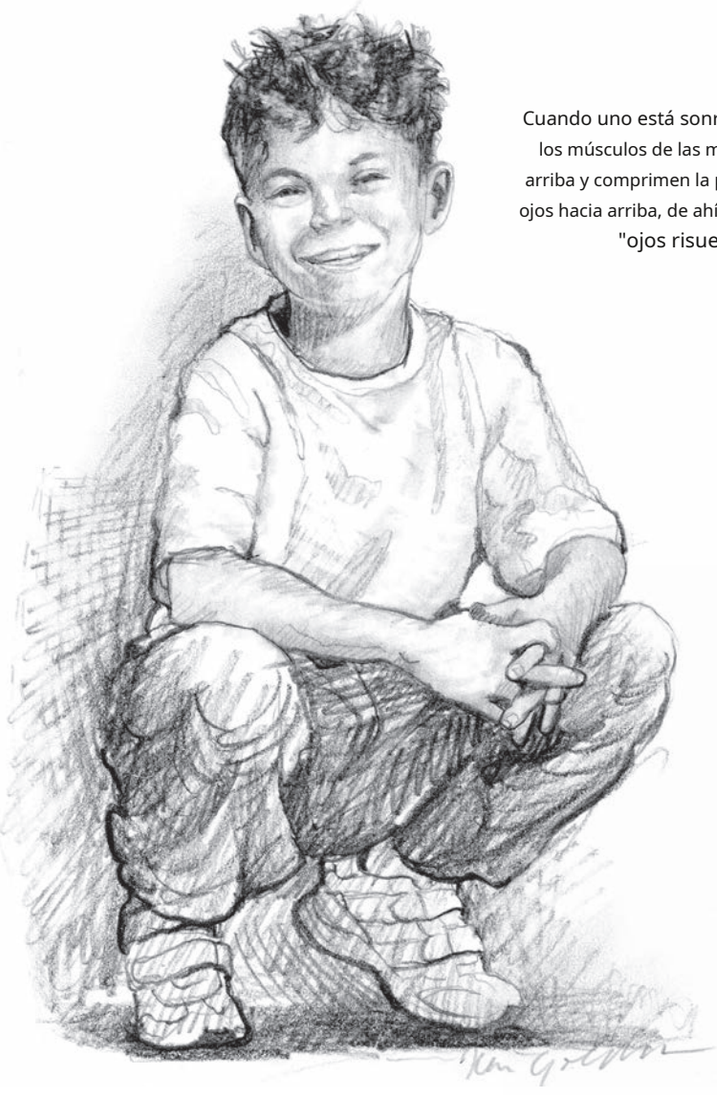
Usar trazos más pequeños Aplica el grafito con pequeños movimientos circulares (izquierda). Luego use movimientos cortos y alternados de presión fuerte y ligera, similar a un patrón de piedra o ladrillo (derecha).



AflojandoAplique trazos verticales, variando la presión para cada trazo (izquierda). Esto se parece a la hierba larga. Luego experimente con movimientos en espiral y trazos ondulados, variando la presión (derecha).

El peso colocado en el brazo de esta joven crea una interesante dinámica entre su cuerpo curvo y su cabeza contrariada.

Contraste entre los trazos y las zonas difuminadas, así como la forma negativa debajo de las rodillas, agrega interés a esta pose. Note el detalle del cabello cayendo suavemente detrás de su pierna más alejada del espectador, sugiriendo un momento natural, no ensayado.



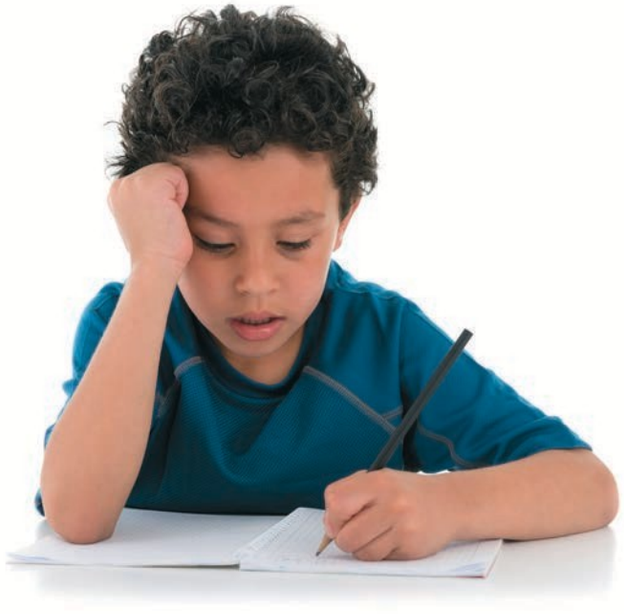
Cuando uno está sonriendo o riendo, los músculos de las mejillas tiran hacia arriba y comprimen la parte inferior de los ojos hacia arriba, de ahí la expresión "ojos risueños".

Hay un sentido de amistad entusiasmo en esta pose. Inclinándose hacia adelante con su mano tocando el suelo... ¿Esta chica acaba de interrumpir? del juego?

Posando niños con accesorios

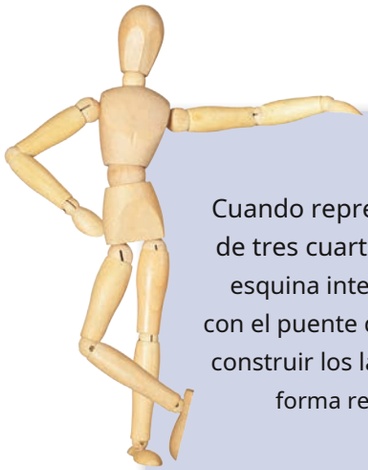
¿Cuántos niños conoces sentados con las manos vacías? Ya sea un juguete favorito, un libro o incluso un animal, los niños ocupados suelen tener algo en su poder.

Los accesorios ayudan a los niños a verse más naturales en sus poses.



Ejercicio: solo para practicar

Usa las técnicas y los conceptos que has estado aprendiendo para hacer esta pose sentada de tres cuartos. Recuerda hacer uso de la línea y la forma para comenzar con una buena base.

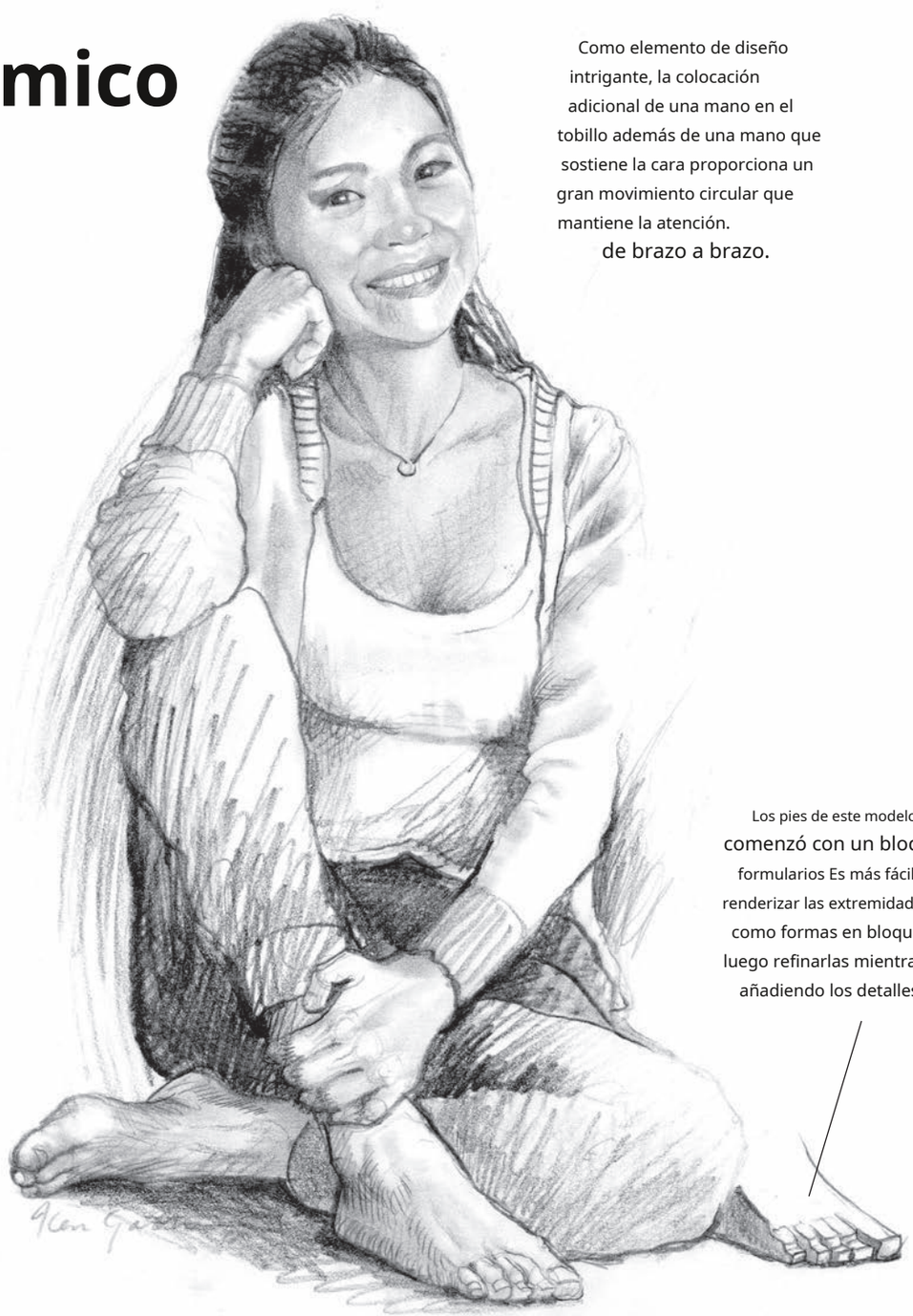


Cuando represente una vista de tres cuartos, cubra el esquina interior del ojo lejano con el puente de la nariz y construir los labios sobre un forma redondeada.

usando las manos para expresar

Estado animico

Descansar la cara en una o ambas manos ha sido durante mucho tiempo una pose utilizada para expresar una variedad de emociones, desde la indiferencia y la tristeza hasta la travesura y la alegría.



Como elemento de diseño intrigante, la colocación adicional de una mano en el tobillo además de una mano que sostiene la cara proporciona un gran movimiento circular que mantiene la atención.

de brazo a brazo.

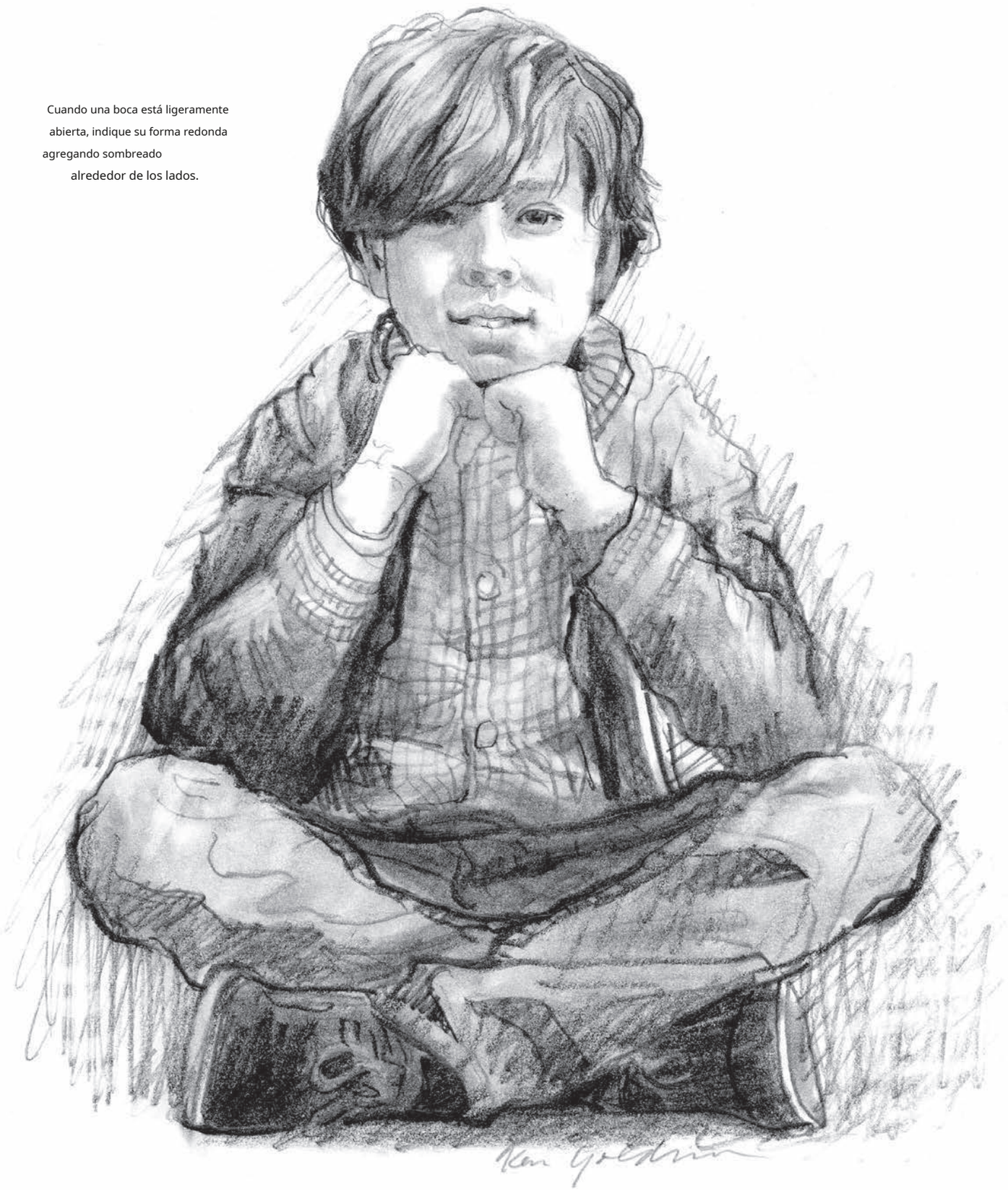
Los pies de este modelo comenzó con un bloque formularios Es más fácil renderizar las extremidades. como formas en bloque y luego refinarlas mientras añadiendo los detalles.

A veces un diseño elemento como este círculo resalta el enfoque correcto en la cara al resaltar su entorno áreas negativas.

Esta pose y la sonrisa malvada en esta jovencita cara—transmite interés.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

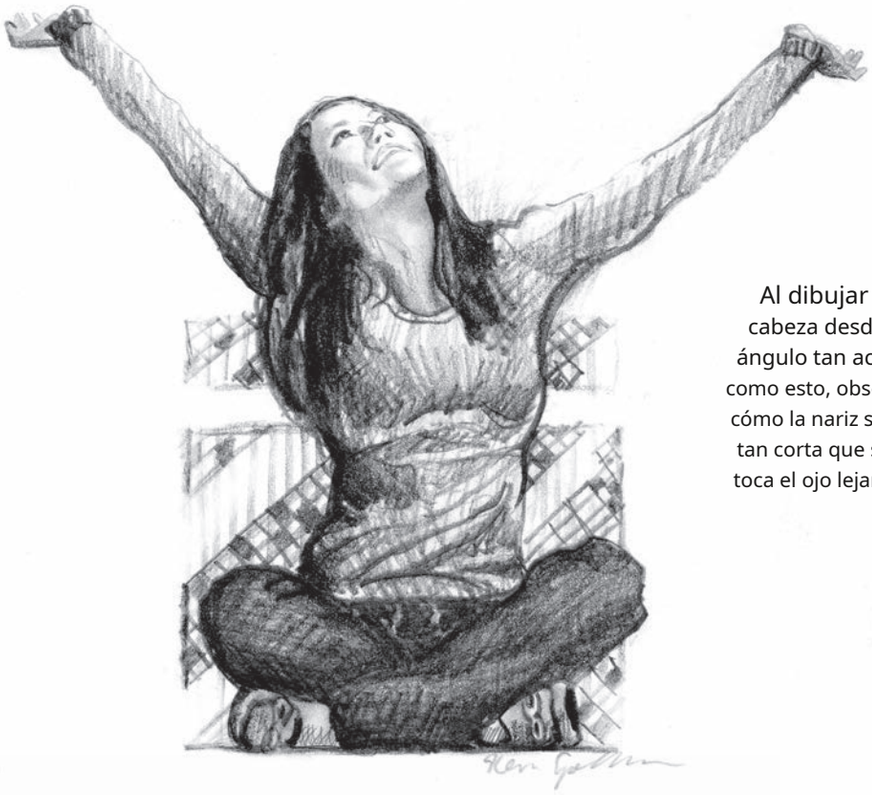
Cuando una boca está ligeramente abierta, indique su forma redonda agregando sombreado alrededor de los lados.



Hay algo encantador y juguetonamente tímido en esta pose. Tal vez sea el gesto de su cabeza entre las manos o la entrañable posición volteada de sus pies?

Ejercicio: solo para practicar

Prueba tu mano para representar estas alegres poses. Debido a que los gestos, las caras, los brazos y las manos expresan tanta alegría, observe que el resto de cada figura no está representado con tanto detalle. Ambos ejemplos utilizan líneas de fondo diagonales que hacen eco de los brazos y dan forma a las formas generales.



Al dibujar un cabeza desde un ángulo tan acortado como esto, observe cómo la nariz se vuelve tan corta que su punta toca el ojo lejano.

Para tener éxito en el dibujo desde esta perspectiva, Comenzamos con la relación entre el ojo lejano y la nariz. Luego, moviéndose hacia afuera desde allí, extraiga valor y moldear las relaciones, más bien que características.

Ejercicio: solo para practicar

Un maniquí es una herramienta de formación económica pero inestimable para los artistas. Se puede usar un maniquí para comprender la estructura y la anatomía básicas del cuerpo, así como ayudar a los artistas a visualizar movimiento en un dibujo porque se puede manipular fácilmente en diferentes posiciones, simulando el aspecto de una figura real en un espacio tridimensional. Los maniquíes también ayudan a los artistas a determinar la mejor manera de representar las fuentes de luz y proyectar sombras sobre una figura. Estudiar el maniquíes en esta página y luego practique dibujarlos en las poses que se muestran. Para mejor resultados, elija su propio maniquí, disponible en tiendas de bellas artes y artesanías.

Usar carboncillo para dibujar figuras

La velocidad a la que el artista puede alcanzar un rango completo de valores hace que el carboncillo sea un medio natural para dibujar figuras. El carboncillo se puede utilizar para dibujos gestuales de 1 a 2 minutos, así como poses intermedias de 20 a 40 minutos y, por supuesto, para dibujos tonales de mayor duración. Cuando se usa en papel tonificado, la adición de carbón blanco para luces y reflejos puede ser conveniente y espectacular.

Formularios

El carbón vegetal está disponible en tres formas básicas, que se sienten y se ven muy diferentes entre sí. Es importante experimentar y encontrar el que se adapte a sus preferencias personales.

Carbón vegetal de vid y sauce Estas barras de carbón livianas y de forma irregular están hechas de vid y sauce quemados. Vine produce una línea gris, mientras que el sauce produce negro. Ambos tipos se pueden quitar fácilmente del papel, lo que los convierte en una opción común para bocetos preliminares en un lienzo antes de pintar al óleo.

Palitos de carbón comprimido El carbón comprimido se mezcla con un aglutinante, como la goma de mascar, lo que hace que se adhiera más fácilmente al papel y produce trazos más cremosos que el carbón de vid o de sauce. Las barras de carbón comprimido vienen en una variedad de durezas, que incluyen suave, media y dura, o se enumeran por número y letra, similar a la dureza del lápiz. Puede usar el lado ancho del palo para áreas grandes de tono, o puede usar el extremo (que puede afilar con un cuchillo) para crear trazos más detallados.

Lápices de carbón Estas herramientas de carbón comprimido en formato de lápiz ofrecen el máximo control, lo que le permite crear trazos finos y precisos. Algunos están revestidos de madera, por lo que puede afilarlos como lo hace con los lápices de grafito. Sin embargo, algunos lápices de carbón tienen puntas envueltas en papel. Para exponer más carbón, simplemente tire de la cuerda para desenvolver el papel. Pule las puntas con una lija o un cuchillo.

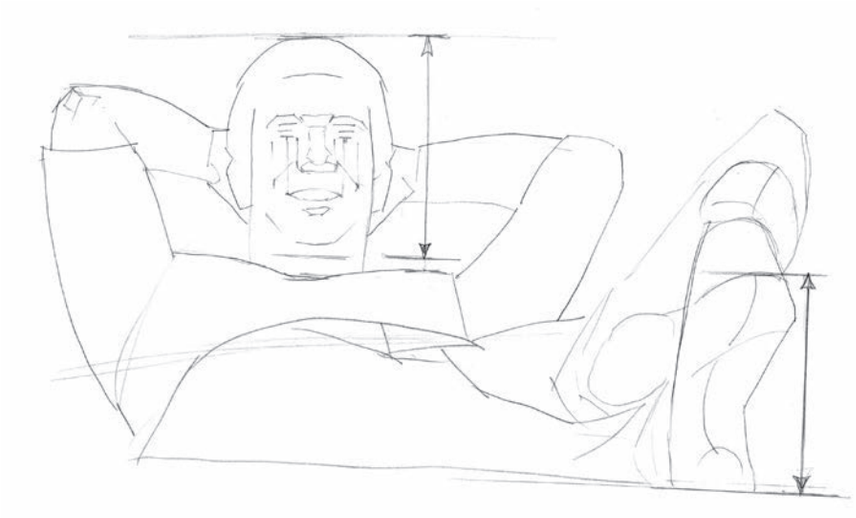
Lápices de carbón blanco Los juegos de lápices de carbón generalmente vienen con un lápiz blanco de "carbón" (que generalmente está hecho de tiza y un aglutinante, no de carbón). Puede usar este lápiz con sus lápices de carbón negro para crear imágenes dramáticas en papel tonificado.

Reclinable

Posturas

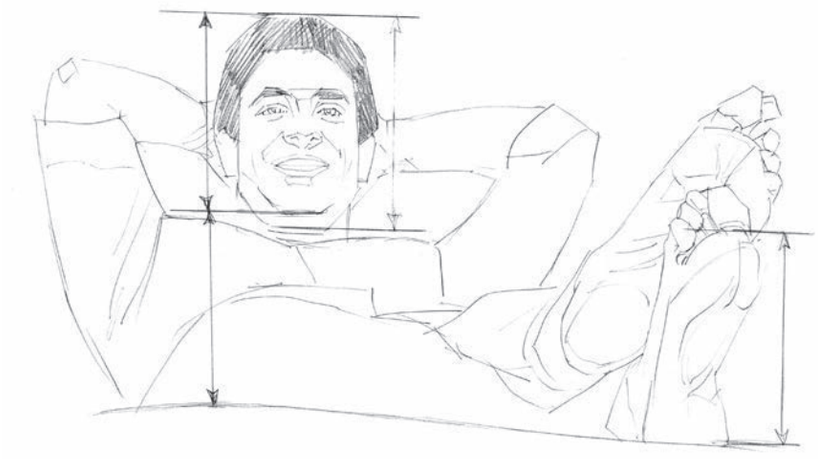
Las poses reclinadas generalmente invocan el escorzo: una técnica para representar personas u objetos que no son paralelos al plano de la imagen. Esto implica acortar las líneas de los lados del objeto más cercano al espectador. Por ejemplo, una figura de pie con los brazos rectos hacia abajo a los lados del cuerpo es perfectamente vertical y proporcionada. Sin embargo, una vez que el brazo se levanta hacia el espectador, se inclina y ya no es paralelo al plano de la imagen; la mano se ve más grande mientras que el brazo se ve más corto. Capturar esa imagen en proporción se llama "escorzo".

Vista reclinada en escorzo



El escorzo extremo es engañoso y, a menudo, requiere mediciones comparativas entre el objeto más cercano y el más lejano. En este ejemplo, el talón a la bola del pie es del mismo tamaño que una línea debajo del mentón hasta la parte superior de la cabeza.

Cuando sea posible, busque medidas centrales. Por ejemplo, la altura total de esta figura reclinada es de solo dos cabezas, con el mentón en la marca central. Trate de encontrar proporciones como esta mirándolas primero; luego medirlos para verifique dos veces la precisión.

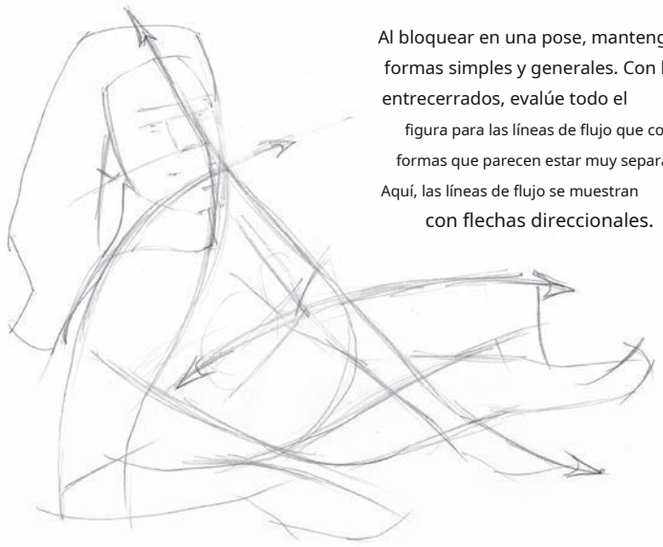


En la perspectiva en escorzo, la representación de la profundidad no es solo una función de las diferencias de tamaño, sino también el uso de formas superpuestas. El pie izquierdo en este dibujo es el más grande, pero no hay duda de qué pie está al frente.

Debido a que la cabeza y las manos son un punto focal principal en este dibujo, el pie distante en escorzo se deja deliberadamente vago. Este es uno de los beneficios de incorporar detalles de fondo, incluso renderizados libremente en su obra de arte, ya que le permite combinar la figura en su entorno. sin comprometer la integridad del dibujo.

Variaciones de postura

Reclinable, vista de tres cuartos

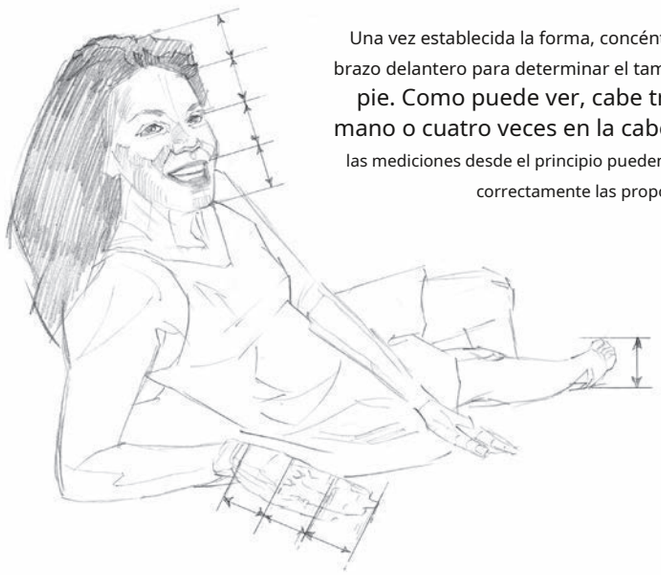


Al bloquear en una pose, mantenga las formas simples y generales. Con los ojos entrecerrados, evalúe todo el figura para las líneas de flujo que conectan formas que parecen estar muy separadas. Aquí, las líneas de flujo se muestran con flechas direccionales.

3

Mire de cerca los contornos cruzados dibujados ligeramente alrededor ambos brazos y piernas. Estas Líneas muestran los volúmenes de las formas e indican la dirección correcta a sombrear. La dirección de los trazos de sombreado ayuda a transmitir dimensionalidad de la forma.

2

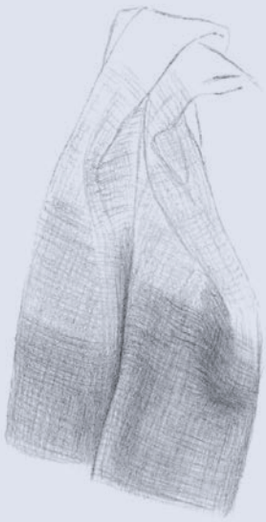


Una vez establecida la forma, concéntrese en la cabeza y el brazo delantero para determinar el tamaño de la distancia. pie. Como puede ver, cabe tres veces en la mano o cuatro veces en la cabeza. identificar estos las mediciones desde el principio pueden ayudarlo a representar correctamente las proporciones.

Representación de telas

FranelaAplicar polvo de grafito (creado frotando punta de lápiz sobre papel de lija) con un muñón usando circular trazos Luego capa en trazos largos con un 2B y mezclar, manteniendo la mechas suaves y sutil.

SatínDibuja los pliegues principales; luego aplicar una capa de polvo de grafito. Definir el resalta con tu goma de borrar para dar brillo y tono de relieve para las puntadas.



tejidoEstas los aspectos más destacados no son agudo, pero el tono es más claro donde la luz golpea. Utilice el sombreado cruzado para sombra, logrando un tejido pesado textura.

encajeesta tela es mate, por lo que las transiciones tonales son muy suave sin reflejos brillantes. Crear los agujeros oscuros con un afilado 2B.

Observe cómo una foto plana y de bajo contraste se hizo más interesante con bordes variados: un borde duro contra la cara y un borde más suave bordes para el pelo y el sofá.

Para mantener el énfasis en la pose, este dibujo utiliza líneas fuertes y oscuras en la figura que contrastan con la luz, líneas garabateadas en el fondo.

Reclinable, Vista frontal

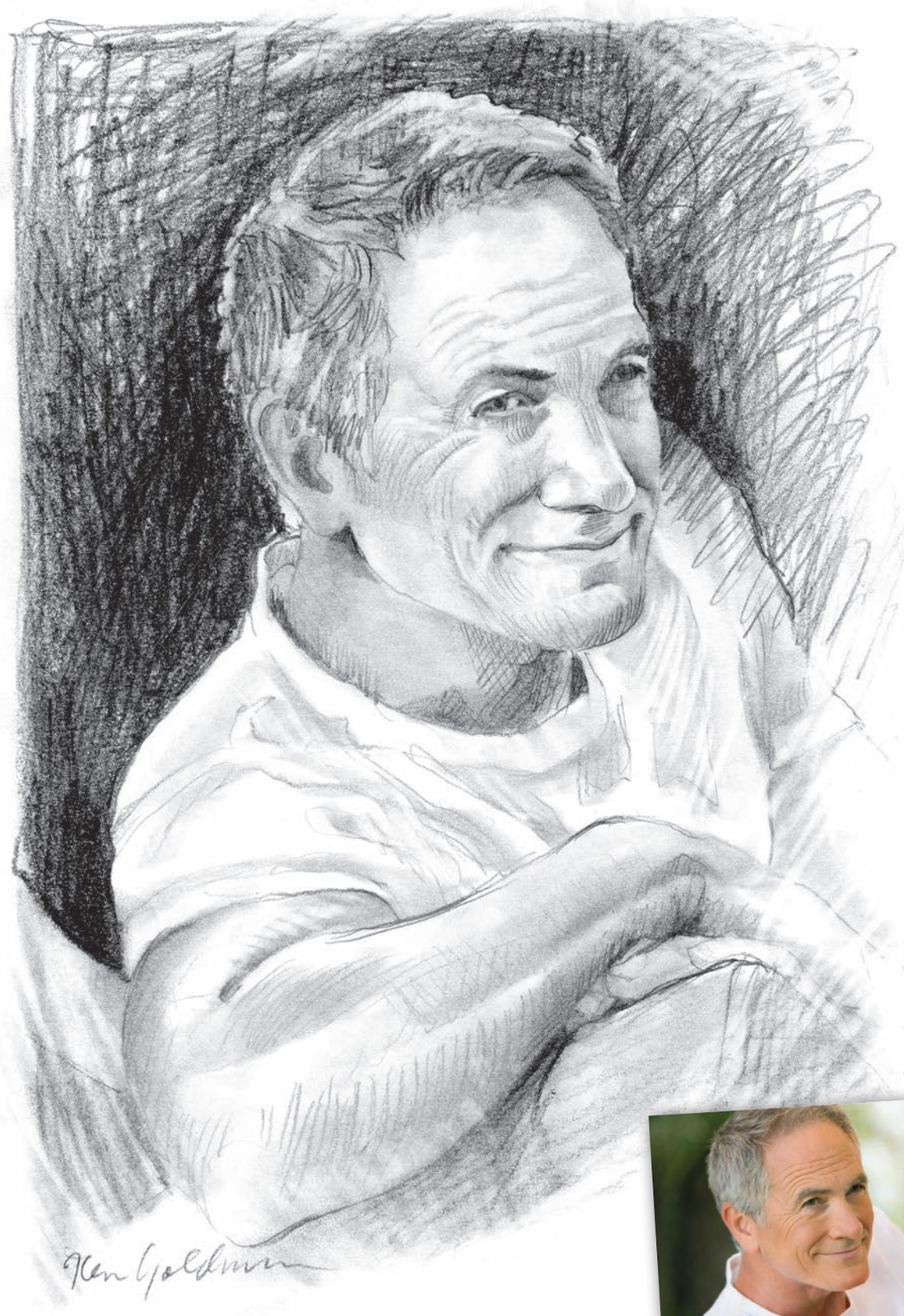
Además de encontrar proporciones relativas de un pie a la cabeza para la perspectiva, otra ayuda para dibujar poses es aprender a buscar líneas rectas paralelas de flujo, como los ángulos de manga a manga y codo a codo.

Desarrollar el lay-in más con cuidado definir formas planas con contornos Es importante en esta etapa no pensar todavía en la forma dimensional redonda, ya que distraería la atención de la precisión.

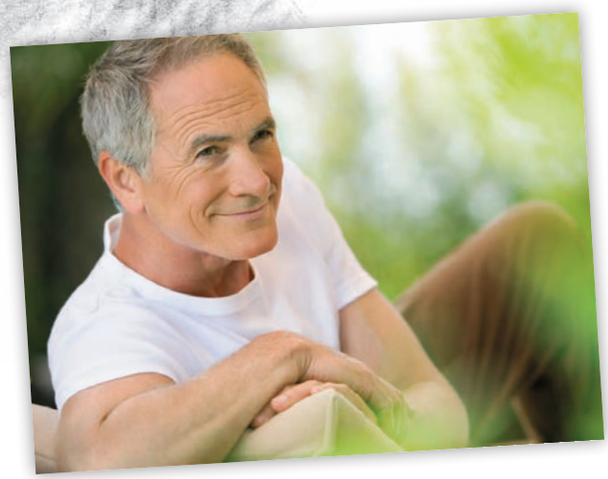
3

A través del sombreado, las formas bidimensionales se vuelven formas tridimensionales, con escorzo evidente superponiendo los brazos, colocando la cabeza sobre los hombros y manteniendo los pies más ligeros y menos rendidos que la cabeza.

Tomando libertades artísticas



Aunque la fotografía de abajo muestra la figura de esta piernas en una posición reclinada (desvanecido en el fondo), el interés en esta pose proviene del rostro relajado del hombre expresión, que refleja la posición relajada de sus brazos y parte superior del torso. Las líneas faciales se indican mejor con iluminación superior utilizando pequeños, semi- formas cilíndricas y sombreado sutil.



Aunque el rostro está sombreado delicadamente con un difuminado y trazos de lápiz, casi todo lo demás en este dibujo se representa con textura con un borrador de vinilo.

el soñar despierto
expresión de esto
la figura se complementa
por el resumen
formas circulares en el
fondo, texturizadas
con eclosión para
interés.

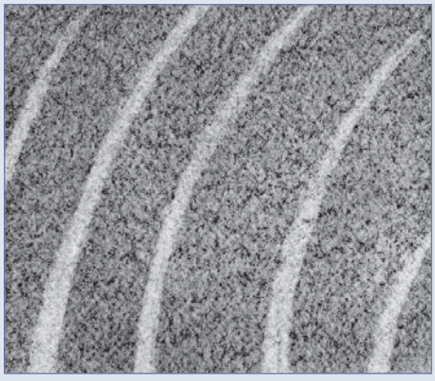
Trabajar con borradores

Los borradores en barra son barriles similares a lápices que sostienen un cilindro largo de borrador de vinilo suave. A medida que se desgasta, puede hacer clic o deslizar el palo para exponer más del borrador. Esta forma y formato son excelentes para trabajar en áreas pequeñas. Incluso puede usar un cuchillo artesanal para dar forma a la punta para obtener aún más precisión.

Use una barra de vinilo para borrar áreas pequeñas o "dibujar" dentro del tono.

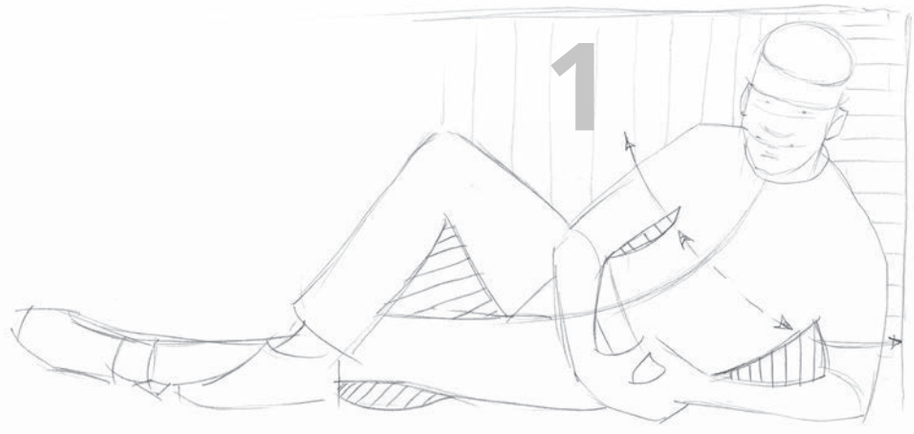
"Dibujar" con un borrador Use la esquina de un borrador de bloque o el extremo de un borrador de barra para "dibujar" dentro de las áreas de tono, lo que resulta en trazos ligeros. Puedes utilizar esta técnica para recuperar luces y reflejos después

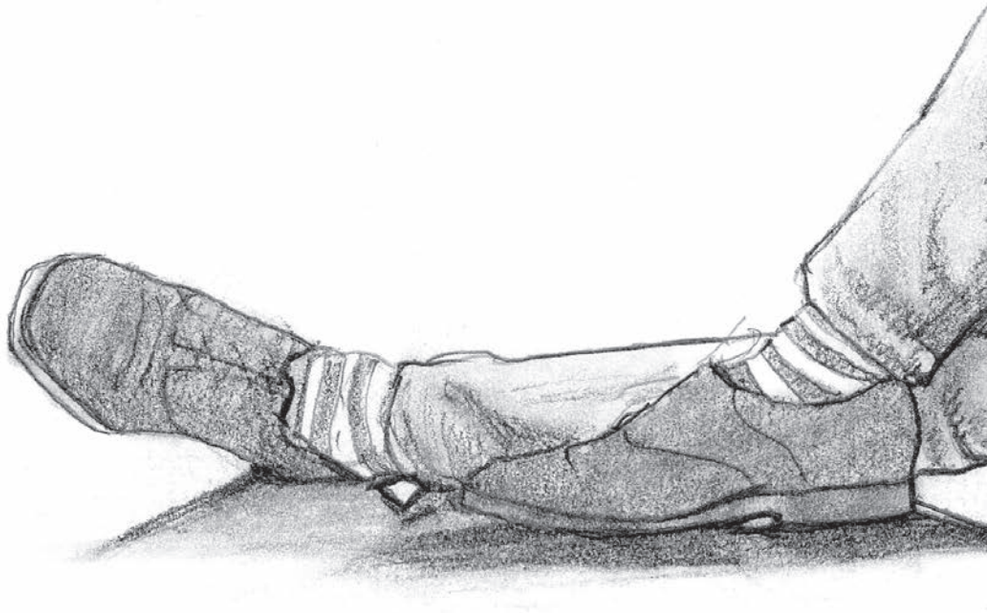
mezcla.



reclinable, vista lateral

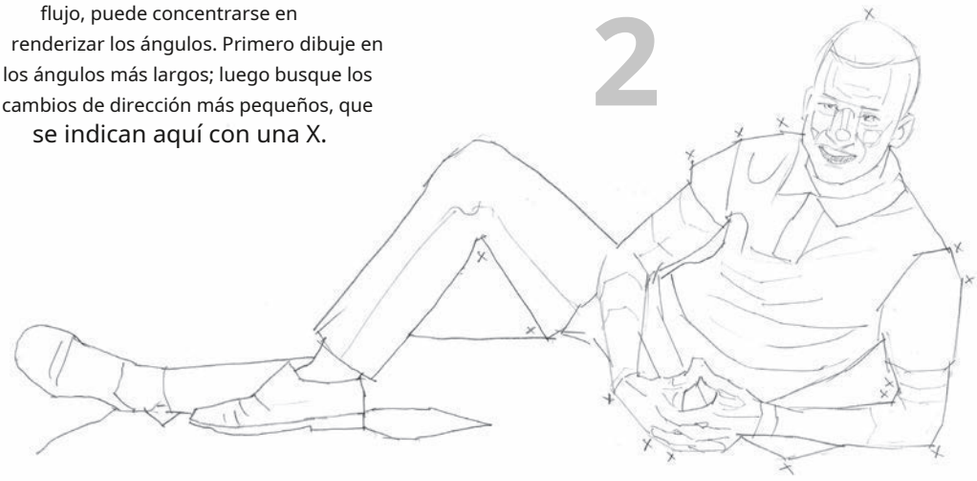
Una buena manera de acercarse a esta figura masculina semi-reclinada es buscar primero las líneas de flujo de denominador común y simultáneamente los espacios negativos que lo rodean, como se indica aquí con líneas de cuadrícula. Ambos son importantes para un dibujo preciso y un buen diseño.





Después de establecer una buena gestualidad flujo, puede concentrarse en renderizar los ángulos. Primero dibuje en los ángulos más largos; luego busque los cambios de dirección más pequeños, que se indican aquí con una X.

2



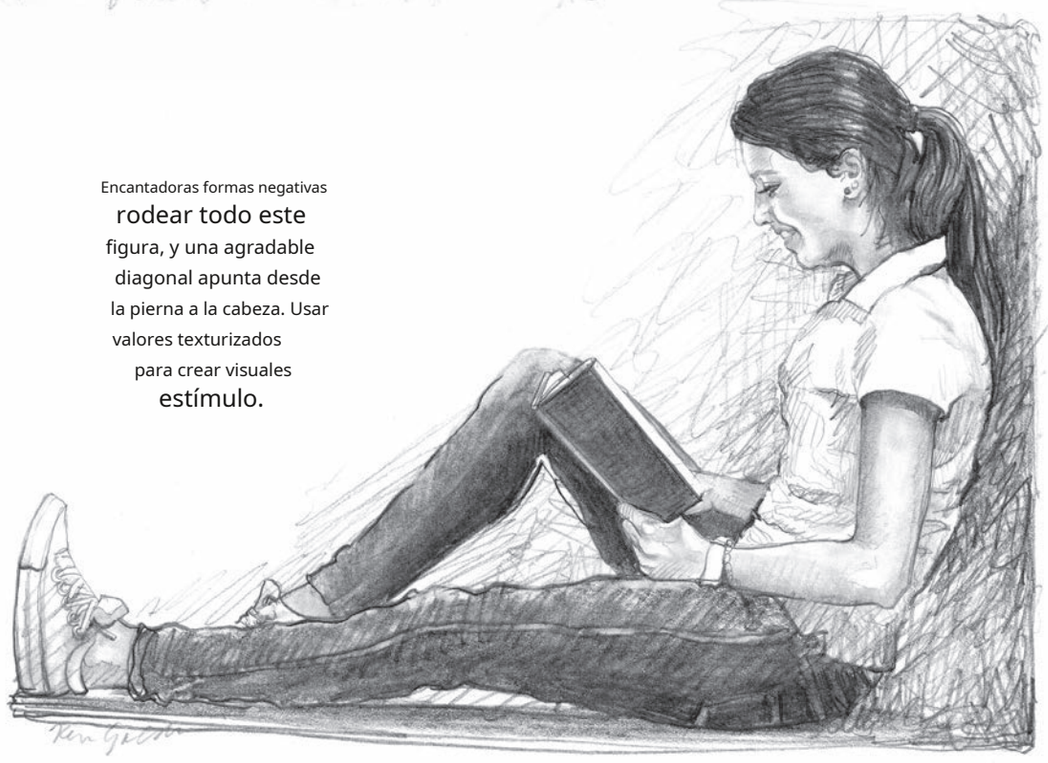
Gran parte de la representación aquí se logra dibujando valores en formas con grafito, mezclándolos con un tocón y luego agregar líneas de dirección de "siguiente forma" con un lápiz afilado y la punta de un borrador.

3

Ejercicio: solo para practicar

El área alrededor de la figura o forma reconocible en un dibujo se denomina “espacio negativo”. Estudie las imágenes a continuación y el espacio negativo que rodea a cada una. ¿Cómo las formas negativas mejorar y/o correlacionar aún más con el “estado de ánimo” de la figura en el dibujo?

Esta figura está bañada por la fuerte luz del sol, creando bordes duros con forma fuerte. sombras y sombras proyectadas transparentes en la camisa y tronco de árbol.



Encantadoras formas negativas rodear todo este figura, y una agradable diagonal apunta desde la pierna a la cabeza. Usar valores texturizados para crear visuales estímulo.

Variaciones de postura

Usando los consejos incluidos en esta sección, practique dibujar algunas de las poses en escorzo que se muestran en esta página.

Stadman

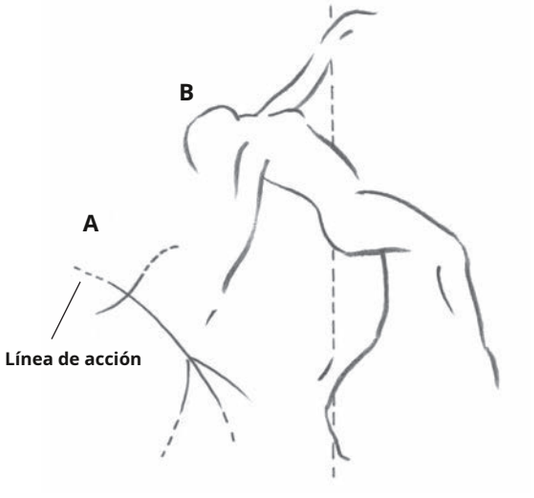
Dy PAR norte a micrófono

Posturas

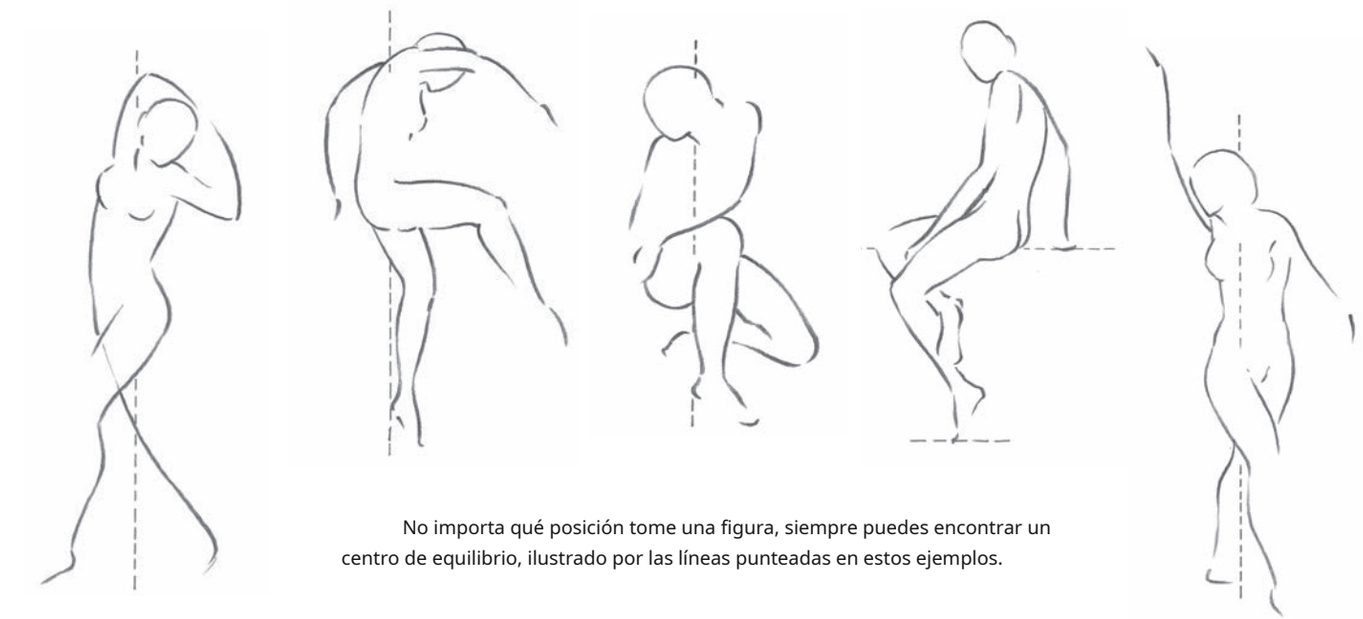
Introducción a Movimienot & Balance

Los dibujos se hacen más realistas cuando las figuras se muestran en acción. Comience utilizando líneas de croquis simples para diseñar la acción dominante de la figura.

Usar una línea central imaginaria que parece sujetar o equilibrar la figura en su posición. De lo contrario, la figura puede parecer como si fuera va a caerse. La mejor manera de lograr el equilibrio es colocar aproximadamente la misma cantidad de peso a ambos lados de esta línea central.



Otro consejo es dibujar una línea que represente la columna vertebral de la figura en su pose de acción; luego desarrolla la pose a partir de esto*Línea de acción*(una línea que indica la curva y el movimiento del cuerpo). Utilizando tanto la línea central de equilibrio como la línea de acción le ayudará a establecer convincente movimiento en tus dibujos de figuras.

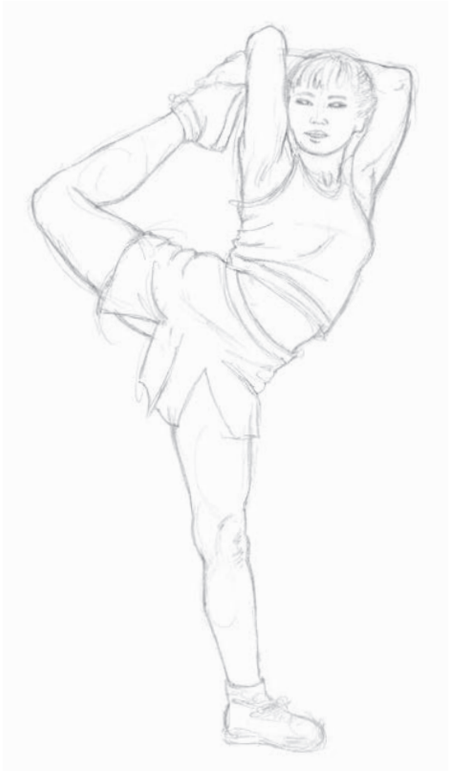


No importa qué posición tome una figura, siempre puedes encontrar un centro de equilibrio, ilustrado por las líneas punteadas en estos ejemplos.

Todas las partes del cuerpo se combinan para mostrar el movimiento de la figura. Nuestro esqueleto y músculos articulados nos permiten doblarnos y estirarnos en muchas posiciones diferentes. Para crear dibujos con poses realistas, es útil estudiar cómo se ve y cambia un cuerpo cuando se estira o se flexiona, así como cuando se está sentado o de pie. Comience dibujando primero la línea de acción o “gesto”; luego construye las formas de la figura a su alrededor.

Ampliación y Contratación

La columna es flexible y nos permite doblarnos de muchas maneras mientras estiramos y contraemos nuestras extremidades. Estas tres poses muestran cómo la forma del cuerpo puede cambiar drásticamente mientras las proporciones permanecen iguales.



Estirar y Doblar

Casi puedes sentir cómo se estiran los músculos de esta animadora. cuerpo mientras levanta su pierna derecha detrás de su cabeza. Date cuenta cómo la figura doblada crea arrugas y áreas muy estiradas en la ropa. Asegúrese de dibujar estos pliegues y áreas suaves para hacer su dibujo creíble.

Acción diaria

Esta mujer arrodillada en su jardín se dobla en forma de S. Todas las arrugas o pliegues en la tela están en el lado interno de la curvatura del cuerpo; la parte trasera es bastante suave. la curva de su cabeza girada tiene solo una ligera influencia en la línea de acción.

cuerpos en Movimiento

bailarina, pose expresiva

Como lo indican las flechas direccionales, las elegantes líneas fluidas ayudan a establecer este elegante gesto. Observe cómo el centro de equilibrio cae directamente desde la boca del cuello entre los pies de la bailarina, anclándola al suelo.

Defina los bordes alrededor de las fuentes de luz, que son los más importantes en el renderizado posterior la masa de esta figura.

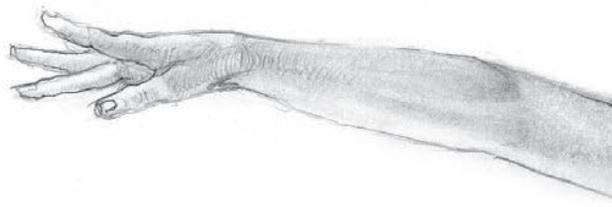
Este paso demuestra el patrones simples de luz y sombra.

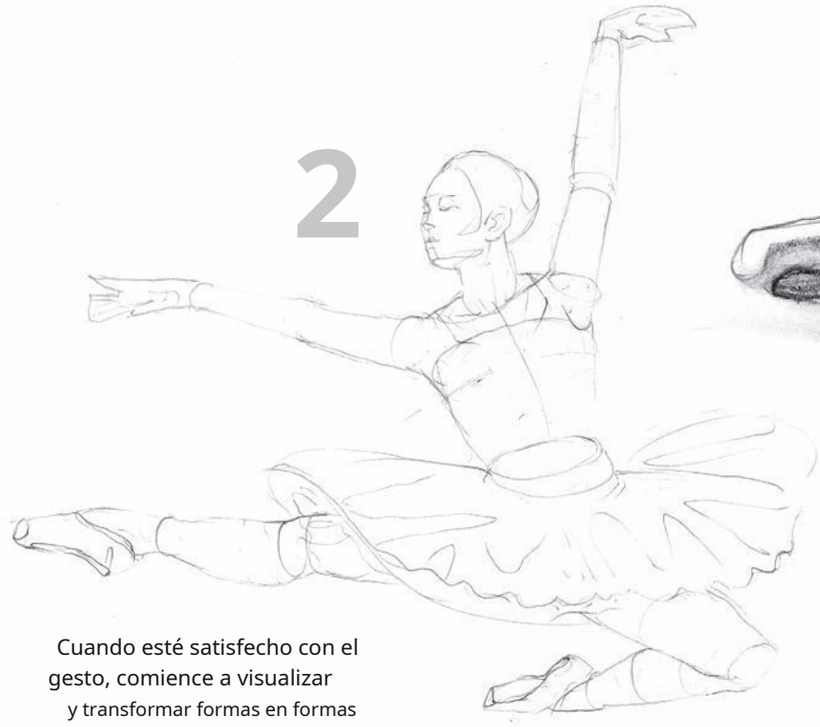
El área más oscura entre la luz y la sombra se llama núcleo de sombra, que es causado por la luz reflejada que "rebota" desde el suelo hacia la sombra. Luz reflejada en el la sombra siempre debe ser mas oscura que la luz directa.

3

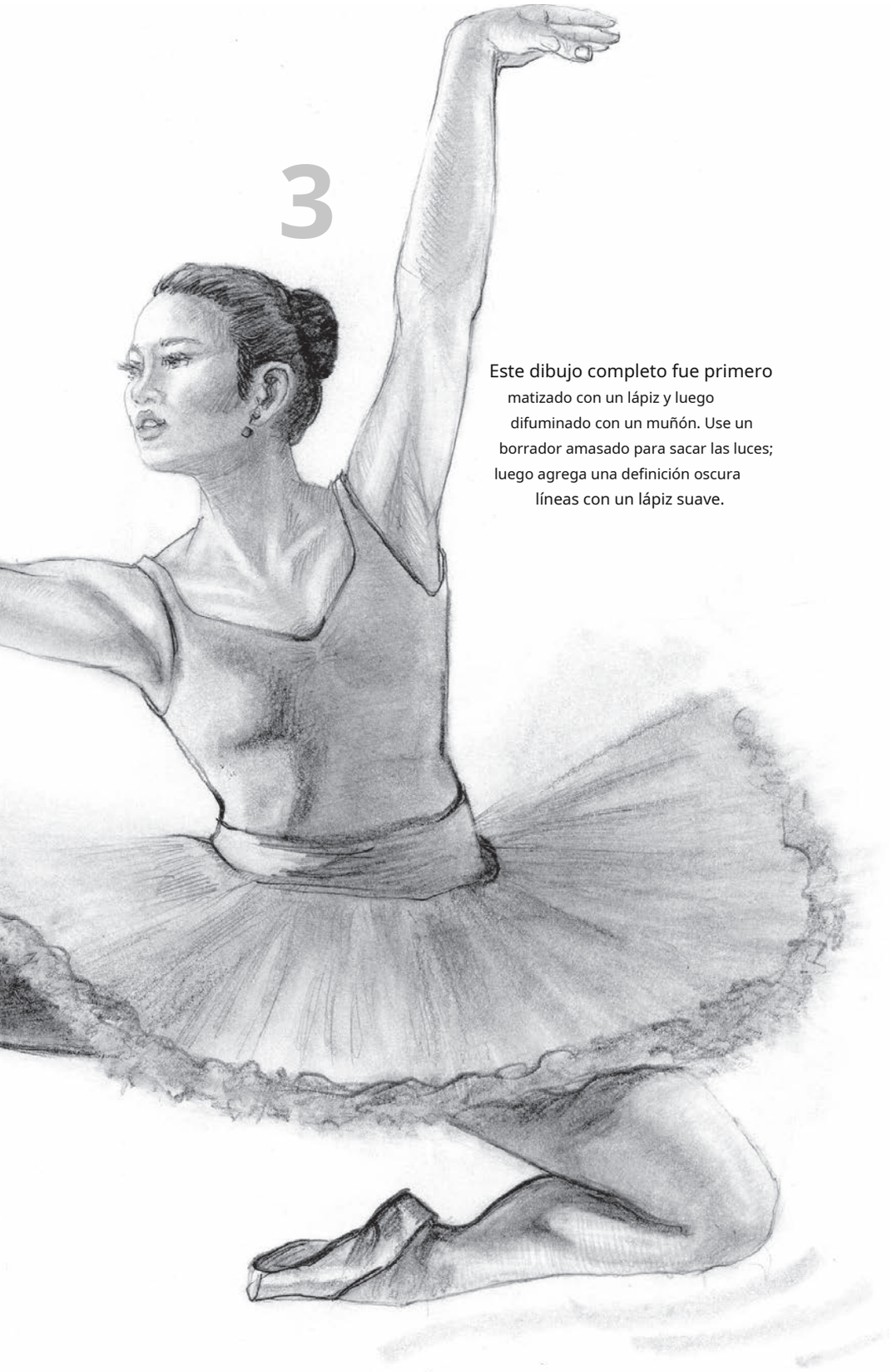
bailarina, en el aire

Comience usando largo, líneas de barrido a grabar el gesto de esta pose





Cuando esté satisfecho con el gesto, comience a visualizar y transformar formas en formas tridimensionales usando cilindros simples antes de continuar representación de la figura.



Este dibujo completo fue primero matizado con un lápiz y luego difuminado con un muñón. Use un borrador amasado para sacar las luces; luego agrega una definición oscura líneas con un lápiz suave.

Usando un

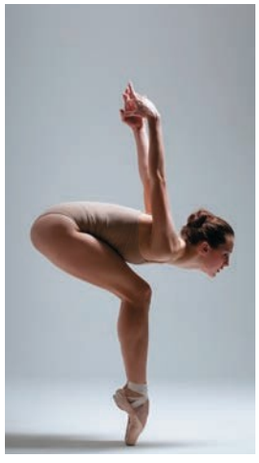
Borrador Amasado

El borrador amasado (generalmente gris) es uno de los favoritos para artistas de grafito Es flexible como la arcilla, lo que le permite darle cualquier forma. Amasar y trabajar la goma de borrar hasta que se suavice; luego aplíquelo o páselo por las áreas para aclarar el tono lenta y deliberadamente. Este borrador no deja migas. Para "limpiarlo", simplemente amasarlo. El borrador eventualmente absorberá demasiado grafito para quitar el tono del papel; en este punto, deberá reemplazarlo.

Use un borrador amasado para frotar o enrollar para un aclarado suave y sutil.

Ejercicio: solo para practicar

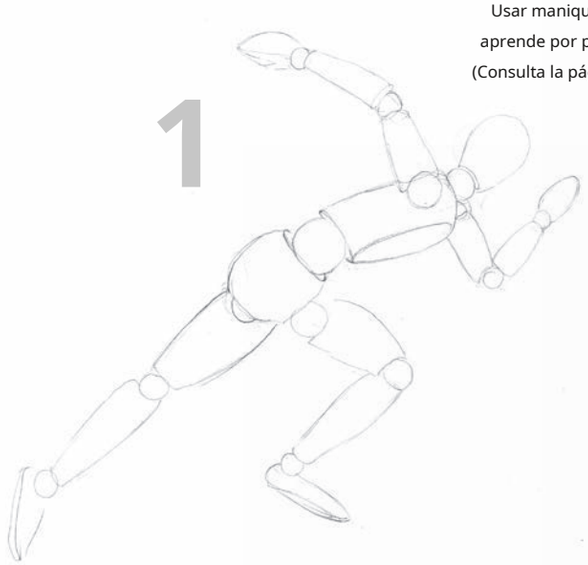
El célebre maestro artista Edgar Degas es probablemente mejor conocido por sus pinturas de bailarines. Una vez se le citó diciendo: "La gente me llama el pintor de las bailarinas... nunca se les ha ocurrido que mi principal interés en las bailarinas radica en representar el movimiento...". La forma elegante en que se mueve un bailarín es fascinante, y ningún sujeto es mejor para demostrar la capacidad del cuerpo para torcerse y doblarse. Estudia estas imágenes; luego intente renderizar cada una de estas poses siguiendo los pasos de las páginas anteriores. Cuando dibuje gestos a partir de una foto, comience por entrecerrar los ojos para tener una idea de la figura en movimiento. Use líneas largas y amplias para bloquear el movimiento de cada figura.

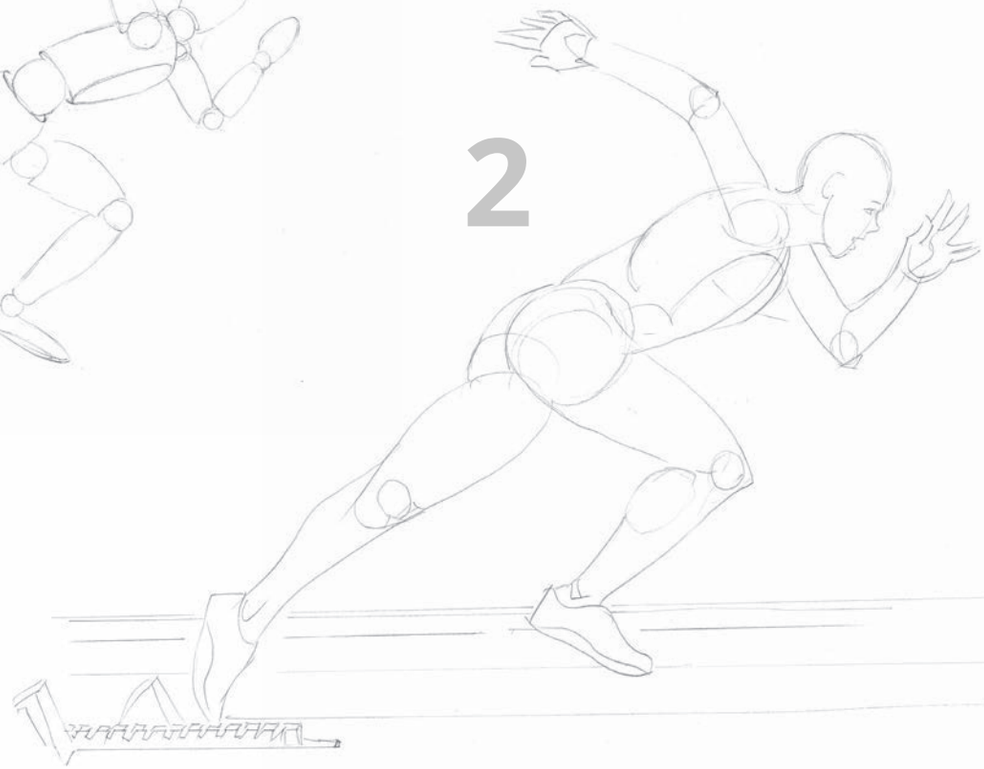


Deportes Cifras

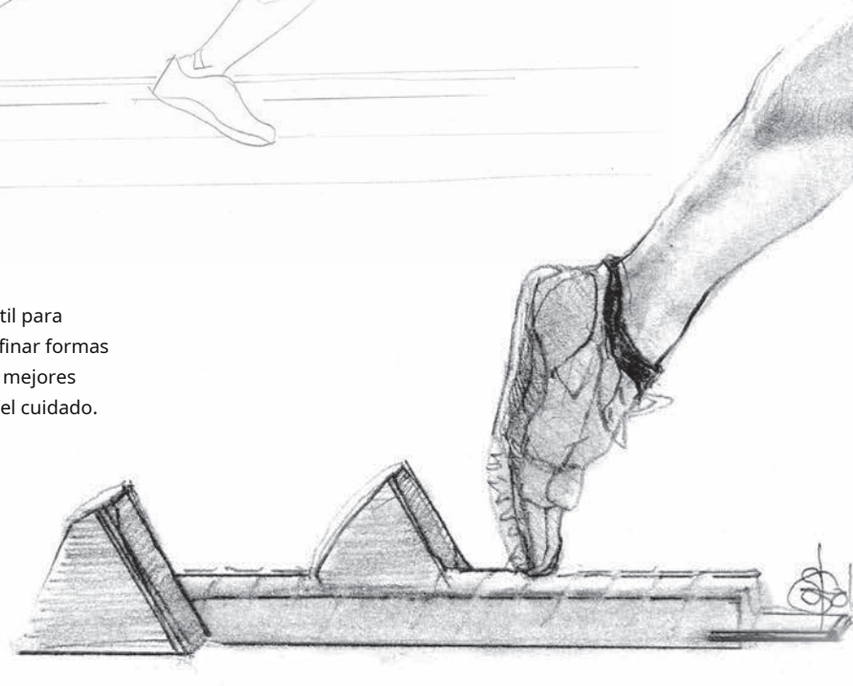
Velocista

Usar maniquíes como referencia puede ser útil cuando se aprende por primera vez a dibujar cuerpos en movimiento. (Consulta la página 144). Usa formas cilíndricas para construir la forma del cuerpo.





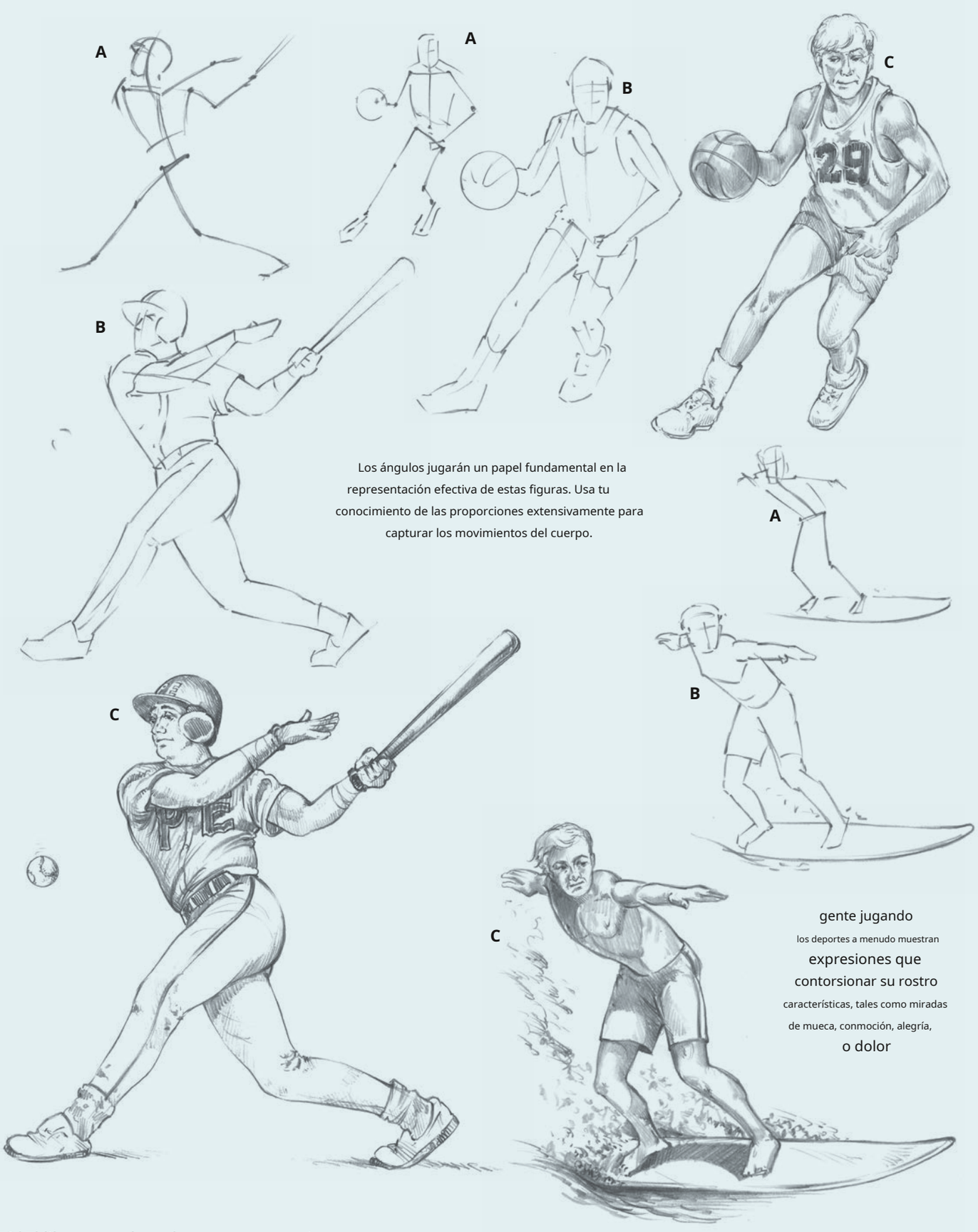
Estudiar la anatomía y la forma del cuerpo también es útil para representar figuras realistas en movimiento y ayudar a refinar formas planas en formas anatómicas más precisas; sin embargo, las mejores herramientas para hacer un dibujo preciso son la paciencia y el cuidado.



Usando un lápiz suave 4B y un muñón para difuminar, se delinea la anatomía a través de uso cuidadoso de los valores oscuro, medio y claro, pero no es necesario para hacer cada músculo. En realidad, el movimiento y la expresión a menudo se pueden perder en un dibujo debido al exceso de detalles y delineación.

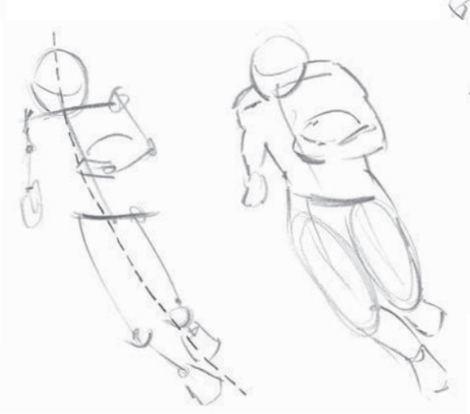
figuras deportivas

Dibujar figuras practicando deportes es una excelente manera de practicar todas las técnicas que has aprendido. Es especialmente importante esbozar la línea de acción en poses tan dramáticas porque el cuerpo a menudo se estira, se dobla y se retuerce en todo tipo de contorsiones durante este tipo de actividades.



Ejercicio: solo para practicar

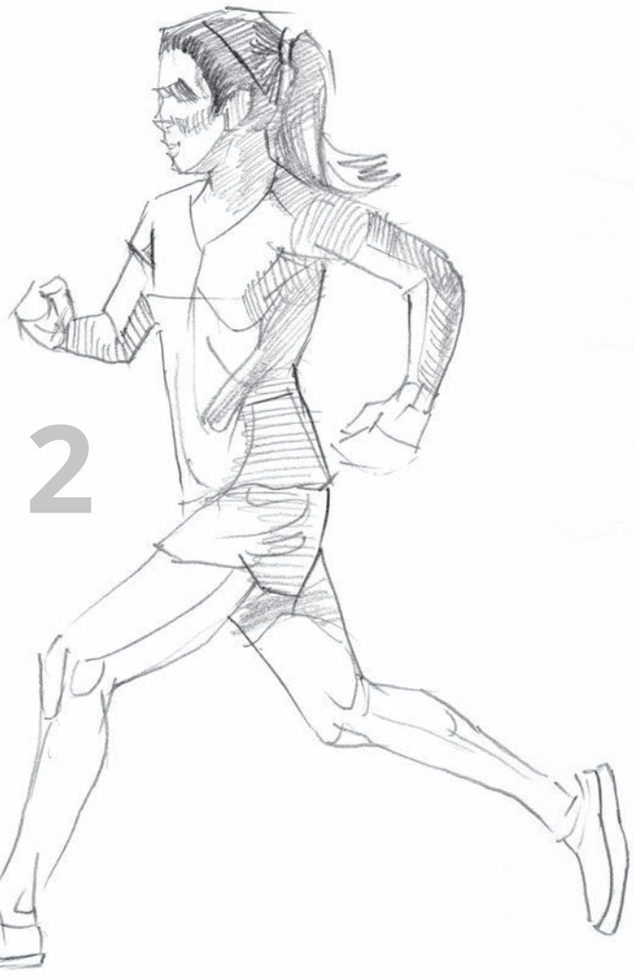
Revise las figuras a continuación para determinar el impulso principal del movimiento, desde la cabeza, bajando por la columna y pasando por las piernas; esto se llama la "línea de acción" o "línea de acción". Luego esboza brevemente las formas generales. de cada figura alrededor de esta línea. Estos bocetos rápidos son ideales para practicar el dibujo de figuras en acción. y agudizando tus poderes de observación.



Persona que practica jogging

1

Usando formas cilíndricas una vez nuevamente ayuda a capturar la anatomía, la masa y el volumen de esta figura en movimiento. Observe con qué claridad los planos frontal y lateral del torso se diferencian de unos y otros.



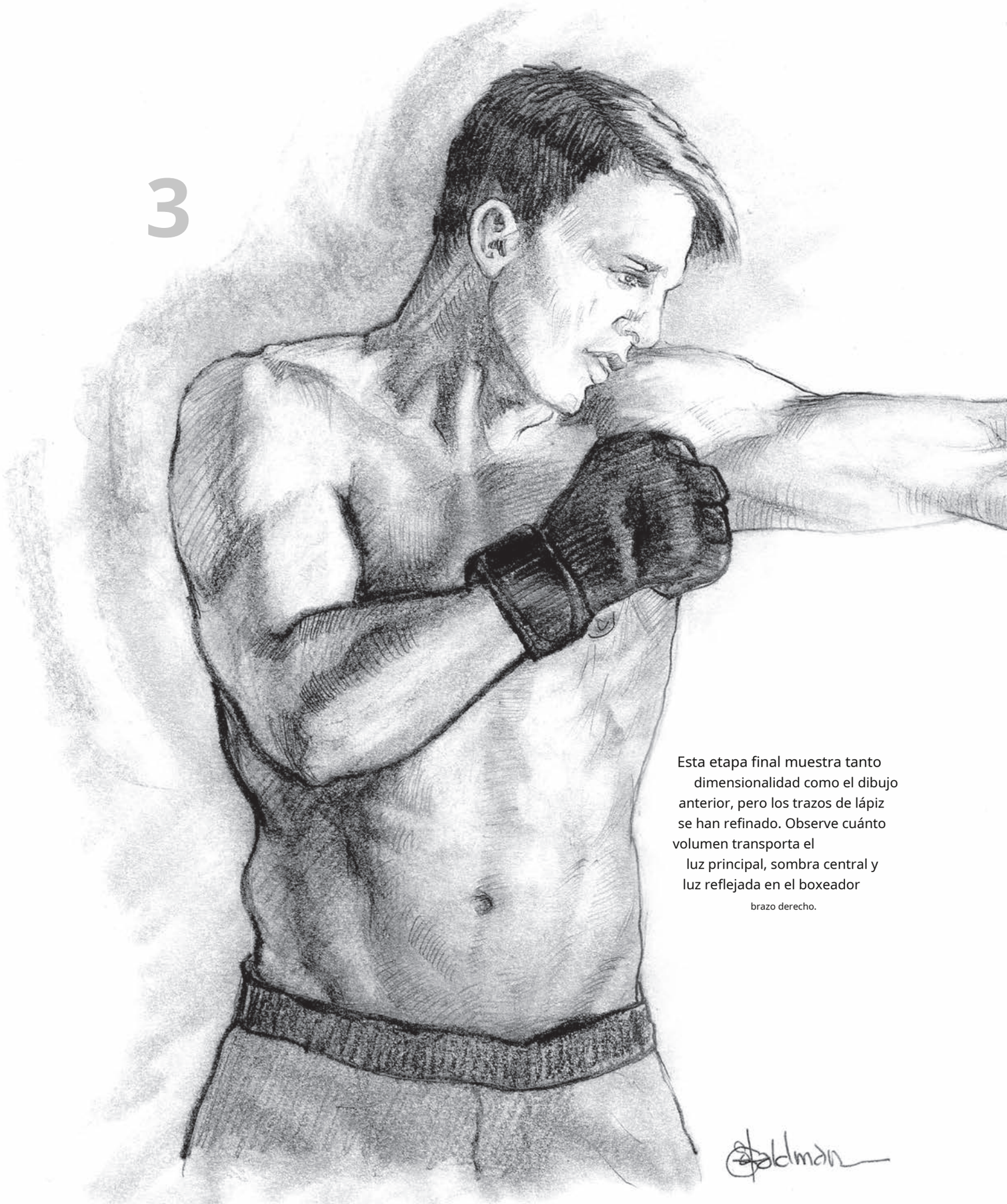
2

Establecer las diferencias de valor entre los frentes y los lados del torso, piernas, brazos, el cuello y la cara con movimientos sueltos. Después de identificar el fuente de luz, bloque en áreas de sombras usando luz, rápido marcas de escotilla.

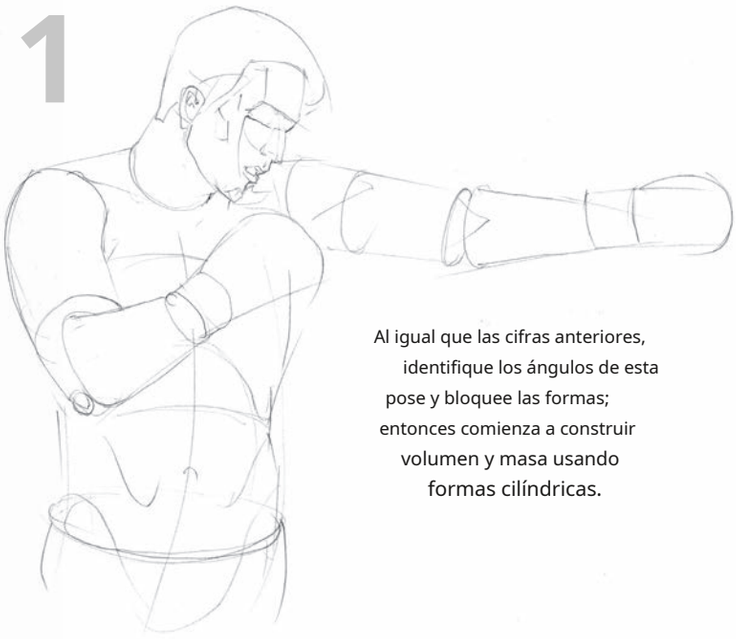
3

Para terminar el dibujo, difumina los trazos de lápiz y termina de trabajar la anatomía del cuerpo en movimiento. trabajo para transmitir el volumen del cuerpo indicando además la fuente de luz principal, el núcleo de sombra y la luz reflejada en la pata delantera, así como una sombra proyectada.

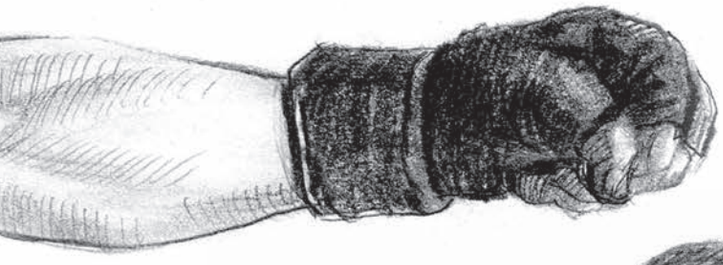
Boxer

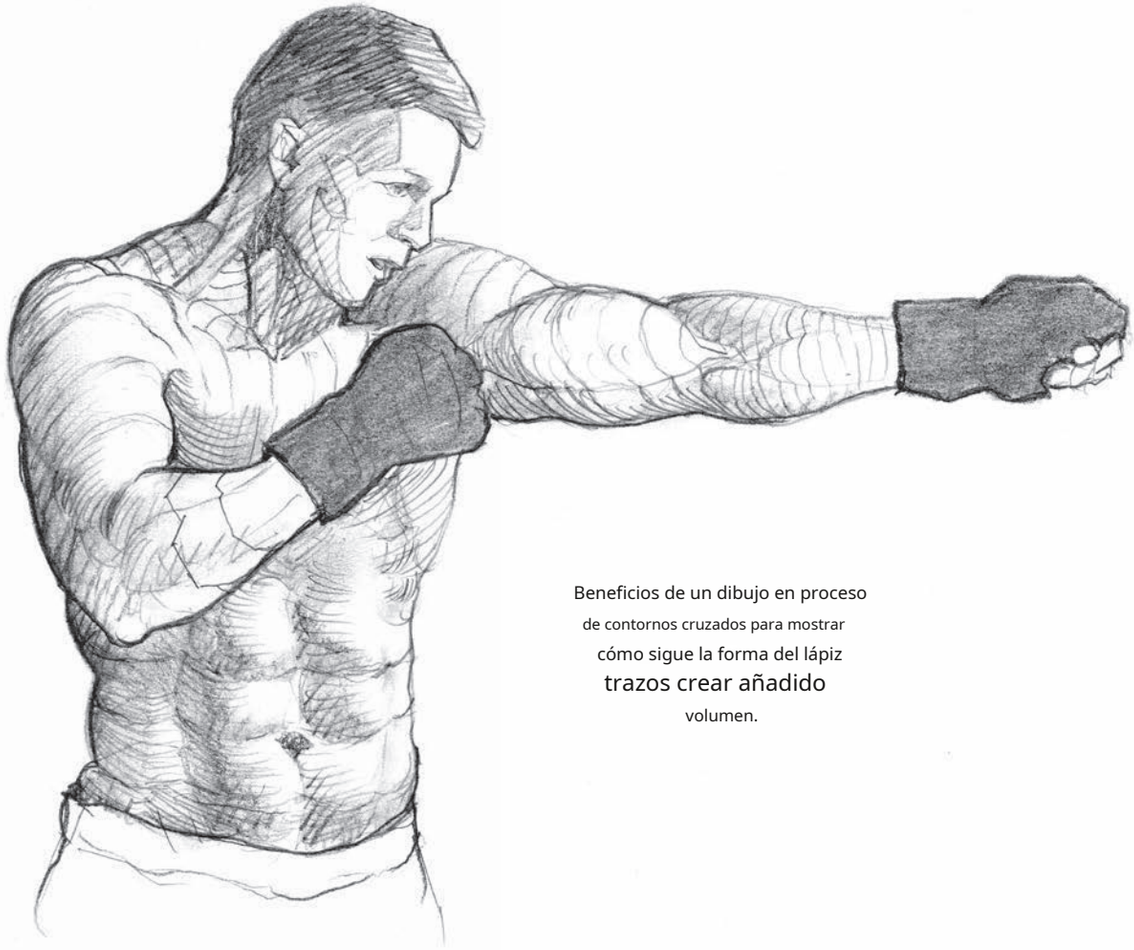


Esta etapa final muestra tanto
dimensionalidad como el dibujo
anterior, pero los trazos de lápiz
se han refinado. Observe cuánto
volumen transporta el
luz principal, sombra central y
luz reflejada en el boxeador
brazo derecho.



Al igual que las cifras anteriores, identifique los ángulos de esta pose y bloquee las formas; entonces comienza a construir volumen y masa usando formas cilíndricas.





Beneficios de un dibujo en proceso de contornos cruzados para mostrar cómo sigue la forma del lápiz trazos crear añadido volumen.

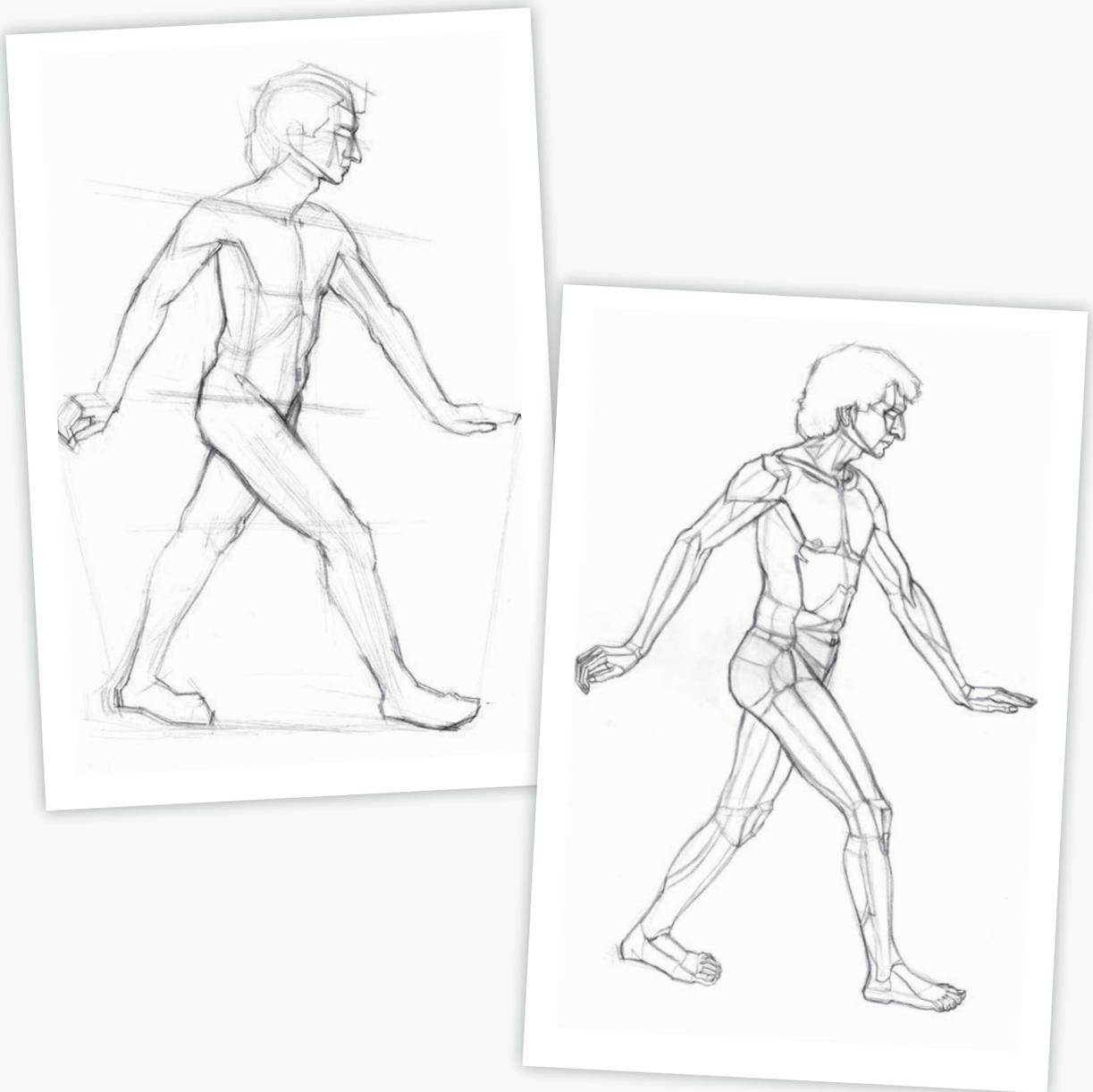
Ejercicio: solo para practicar

Usando formas cilíndricas y trazos de contornos cruzados, practique la representación de las tres poses a continuación.
prestando atención a las fuentes de luz, las sombras y la luz reflejada.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Ejercicio: solo para practicar

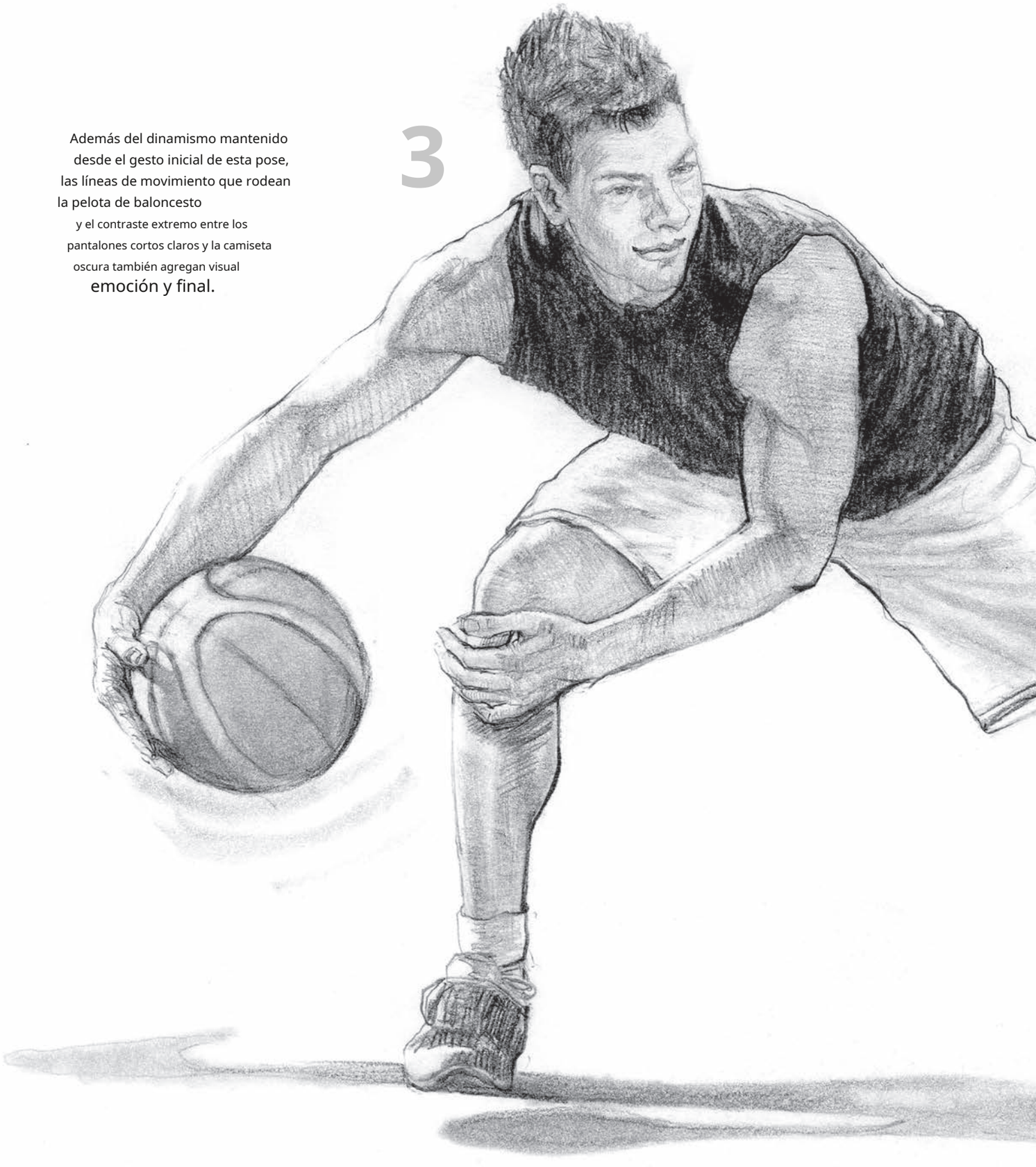
Este ejercicio te ayudará a comprender los planos de la forma humana. Comenzando con un dibujo de construcción ligero, traza la figura y su ubicación. Enfócate primero en los planos principales, usando líneas rectas para ayudarte a cincelar y desarrollar la estructura de la forma. Luego pasa a los planos más pequeños. Imagina que estás trabajando con una piedra, quitando material con un cincel.
en trozos No se preocupe por "lijar" las transiciones para suavizarlas. Tener una fuente de luz en su modelo con mucha luz reflejada en sus formas de sombra ayudará a revelar
los aviones. Al final, su análisis plano debe parecerse a un diamante facetado.

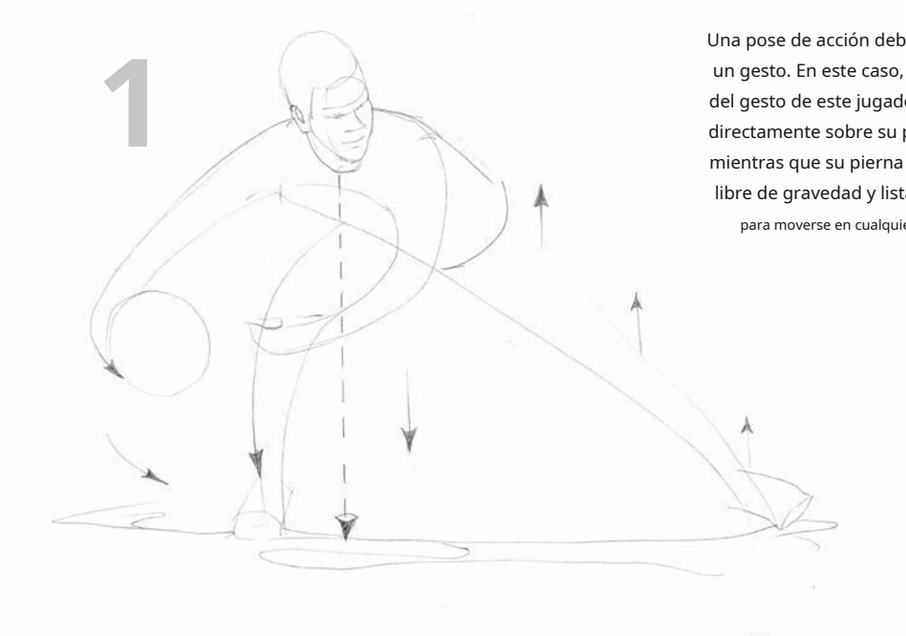


Jugador de baloncesto

3

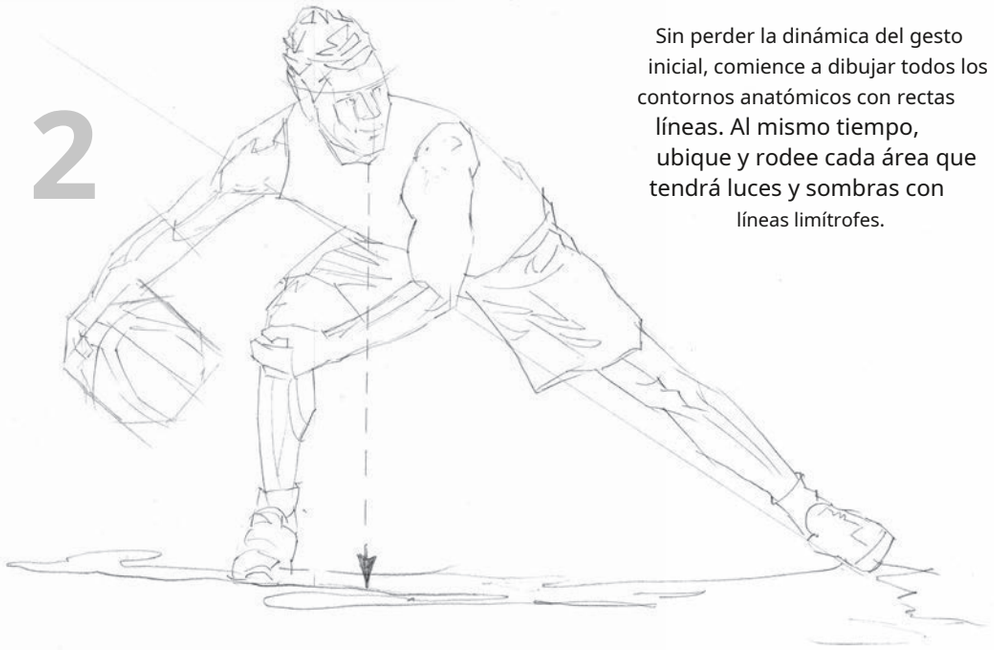
Además del dinamismo mantenido desde el gesto inicial de esta pose, las líneas de movimiento que rodean la pelota de baloncesto y el contraste extremo entre los pantalones cortos claros y la camiseta oscura también agregan visual emoción y final.





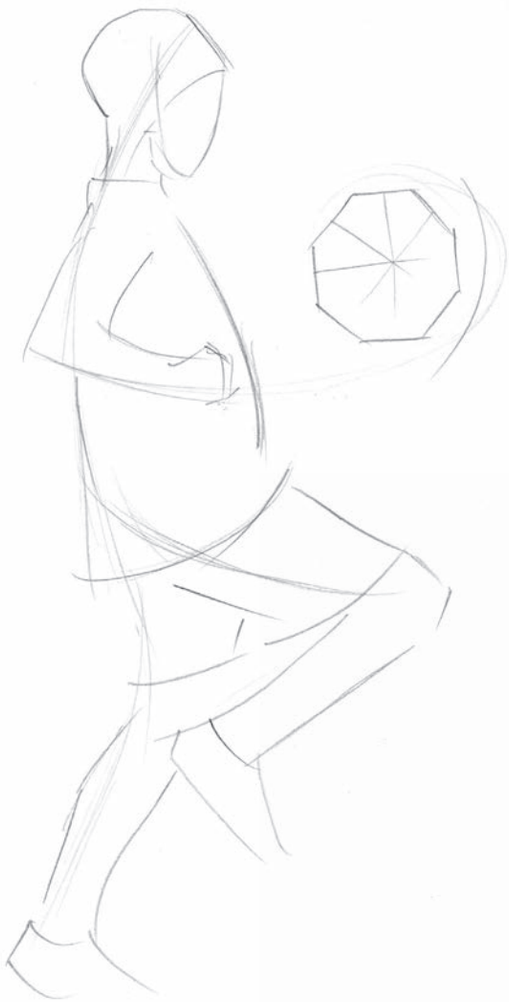
Una pose de acción debe ser ante todo un gesto. En este caso, todo el peso del gesto de este jugador está directamente sobre su pierna derecha, mientras que su pierna izquierda está libre de gravedad y lista.

para moverse en cualquier dirección.

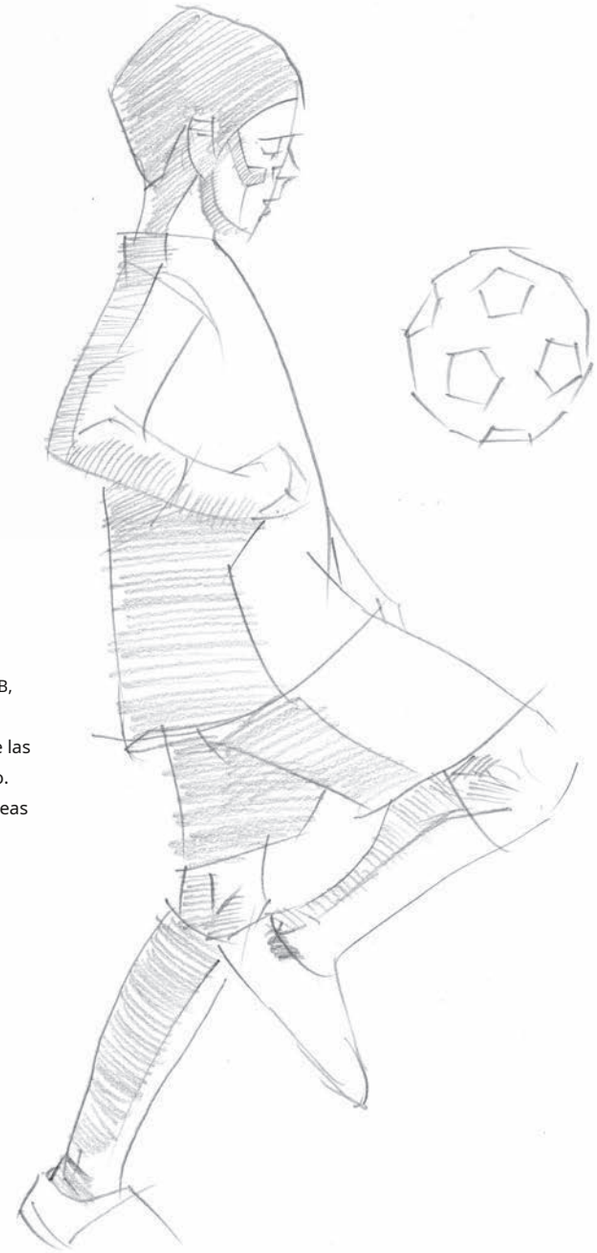


Sin perder la dinámica del gesto inicial, comience a dibujar todos los contornos anatómicos con rectas líneas. Al mismo tiempo, ubique y rodee cada área que tendrá luces y sombras con líneas limítrofes.

Jugador de fútbol



para mantener el ritmo de la pose, simplemente distinguir los planos delantero y trasero en preparación por agregar el final detalles.



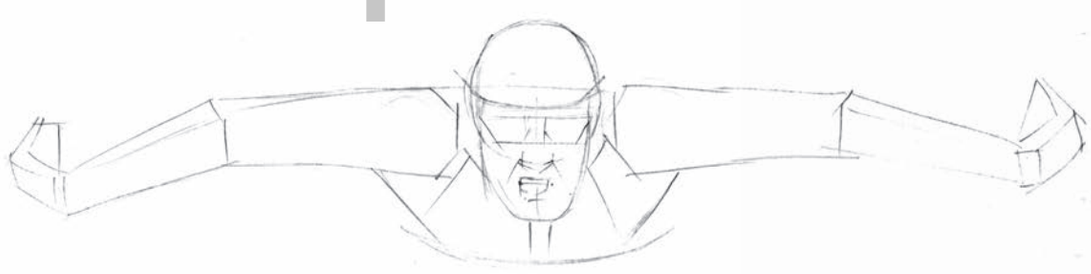
Las marcadas divisiones entre los claros y oscuros ahora se suavizan tonificando con un lápiz 2B, difuminando con un difuminado, y luego levantando suavemente las luces con un borrador amasado. Termina la pose agregando líneas finales oscuras con un lápiz 4B.

3

Similar al baloncesto jugador en el ejemplo anterior, el gestual los movimientos de un futbolista, o futbolista, son dinámicos. Lo más importante es mantener la relación. entre la pierna que se mueve hacia arriba y la bola en movimiento. Mantener las líneas simples para que los detalles menores no obstaculicen el ritmo general.

Nadador

1



Para encontrar simetría en esta pose, establece el centro de la figura; luego use una guía de luz para asegurarse los brazos están nivelados.

Aunque esta pose parece simple, las sutilezas de su anatomía no lo son. Como de costumbre, el mejor enfoque para cualquier rompecabezas anatómico complejo es comenzar simplemente definiendo partes superiores, laterales e inferiores de todas las formas musculares.

3 Con la adición del agua, esta pose ahora tiene el contexto necesario para mostrarnos lo que está haciendo este nadador. El torso oscuro y el reflejo en primer plano se han convertido en herramientas útiles en definiendo el área de salpicadura frontal.

Posturas atléticas

Hay una serie de factores a considerar al seleccionar poses atléticas para un dibujo. Desde crear la ilusión de “pasar el rato” y trabajar con equipos hasta sugerir destreza física, el artista es responsable de capturar una composición compleja y dinámica con energía y equilibrio. Siempre tome muchas fotografías de referencia, tomando muchas seguidas para que pueda elegir el momento más efectivo para recrear. Lea los consejos para cada conjunto de poses y practique el bloqueo en las figuras de su elección.

Al fotografiar a un patinador como referencia, es una buena idea presentar la tabla claramente, eligiendo una posición y un ángulo que faciliten la "lectura" del espectador.

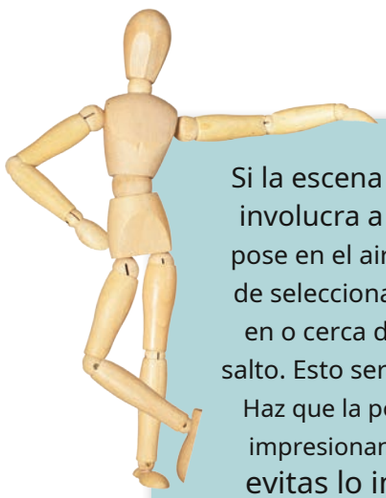
el equipo y la acción de la escena.

El fútbol se trata de hacer contacto con la pelota. Sin embargo, las poses más efectivas ocurren justo antes o después de que se haya hecho el contacto, lo que le da más movimiento a la escena cuando aparece la pelota.

estar acercándose o alejándose del sujeto.

Los deportes de raqueta involucran tres elementos principales en el trabajo: el atleta, la raqueta y la pelota. Una efectiva pose mostrará los tres elementos claramente y cómo están funcionando juntos en ese momento.

A diferencia de las poses de figura tradicionales que un modelo puede mantener durante un período de tiempo, las poses deportivas pueden cambiar en un momento y es probable que sugieran un centro de equilibrio cambiante. Es importante notar que aunque esta tenista está inclinada y en movimiento, sus piernas dobladas y sus pies plantados sugieren control sobre su movimiento.

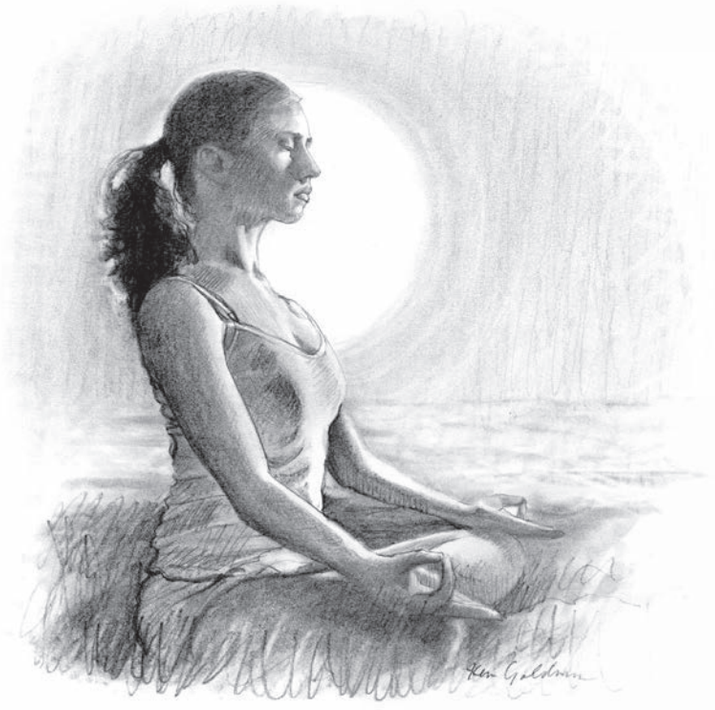


Si la escena que desea involucra a un atleta pose en el aire, asegúrese de seleccionar un marco en o cerca del vértice del salto. Esto será tanto Haz que la pose sea más impresionante y ayuda. evitas lo incómodo posiciones intermedias.

Posturas Meditativas

Las posturas meditativas, como las que se utilizan en las prácticas de yoga y Tai Chi, pueden convertirse en obras de arte únicas e interesantes. El desafío es poder capturar la esencia de estos movimientos elegantes y rítmicos a través de un hábil trabajo con lápiz. A menudo ayuda dibujar la figura en un contexto específico para ayudar a enfatizar el estado de ánimo del dibujo.

Las líneas de lápiz largas y amplias levantadas con un borrador crean curvas de fondo para un efecto suave y tenue que sugiere que esta figura está manteniendo una pose.
entre movimientos.

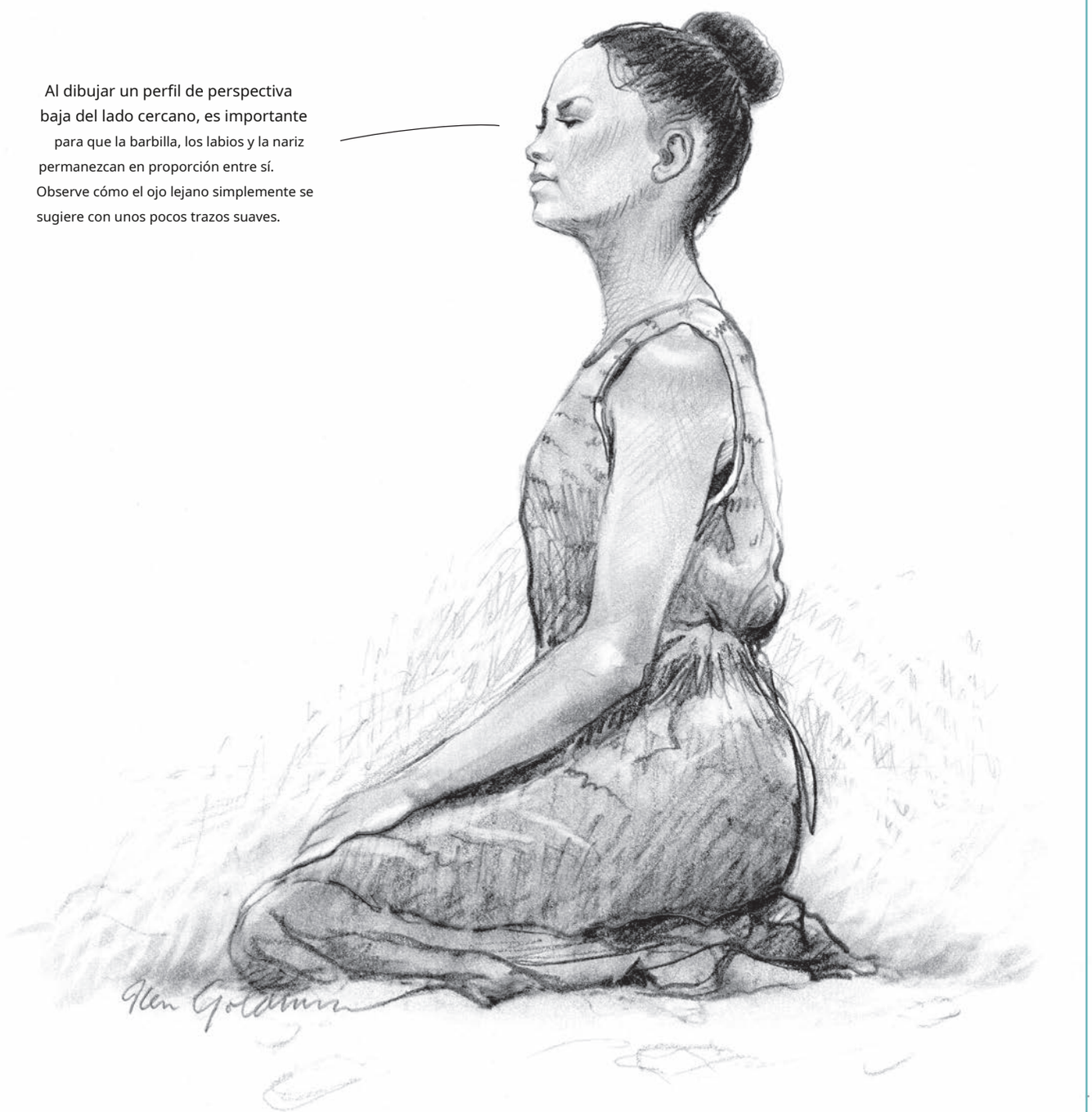


La paz y la quietud de esta composición se enfatizan mediante la repetición de formas circulares en los mudras del sol, la cabeza, los dedos circulares,
y viñeta redondeada en general.

En esta postura, la pierna derecha se inclina ligeramente hacia la derecha mientras que la parte superior del torso se inclina hacia la izquierda. Esto permite
el cuello para permanecer alineado sobre el tobillo para un equilibrio dinámico. La colina y el campo de fondo sugieren que la figura está sola en un
ubicación tranquila.

Ejercicio: solo para practicar

Esta posición de perfil arrodillada muestra el rostro de la figura ligeramente inclinado hacia arriba a la izquierda. Con los brazos descansando cómodamente sobre el regazo y los ojos cerrados, esta figura parece estar inmersa en un pensamiento meditativo. ¿Qué otros detalles podría agregar a este dibujo para enfatizar aún más la quietud de la pose?



Niños en Acción

Si alguna vez pasa tiempo observando a los niños mientras juegan, notará que interactúan constantemente con su entorno. Desde chapotear en el agua, patear y lanzar hasta recoger flores, estos pequeños humanos ocupados son animados y algo impredecibles. Trate de capturar este atractivo "en el momento" en sus dibujos. En este ejercicio paso a paso, puede ver que los movimientos de un niño no siempre tienen que ser bruscos y bruscos. Esta pose muestra el suave movimiento de una niña que sopla un diente de león.

1

Los perfiles completos son mucho más fáciles de dibujar que los perfiles "casi". Para capturar correctamente el ojo y Para las proporciones de la nariz, comience con el ojo lejano primero y con cuidado y proporcionalmente trabaje hacia afuera, bloqueando las formas básicas para comenzar.

2

Dibuja ligeramente los detalles, manteniendo los contornos suaves y simples.

Comience a refinar los detalles, incluidos el rostro, el cabello y las manos. Observe cómo el cabello oscuro y suéter tienen bordes suaves, mientras que la cara y las manos tienen bordes más definidos.

1

Bloque en la caja torácica para una correcta colocación de los hombros. La base de la camiseta debe quedar alineada con las caderas. Usa cilindros para dibujar en los brazos y las piernas.

2

Dibuja los pliegues de la ropa y el zapato, así como los rasgos faciales y el cabello.

3

Esta figura está iluminada desde atrás. (Para obtener más información sobre la retroiluminación, consulte la página 225.) Para lograr este look, oscurece alrededor del toda la figura, fusionando trazos de grafito con un muñón y borrado en el borde de la figura. Luego mezcla el interior. valores de manera similar.

Las piernas borrosas y los "movimientos" dibujados a lápiz detrás de este chico que corre le dan al espectador una sensación de avance rápido.

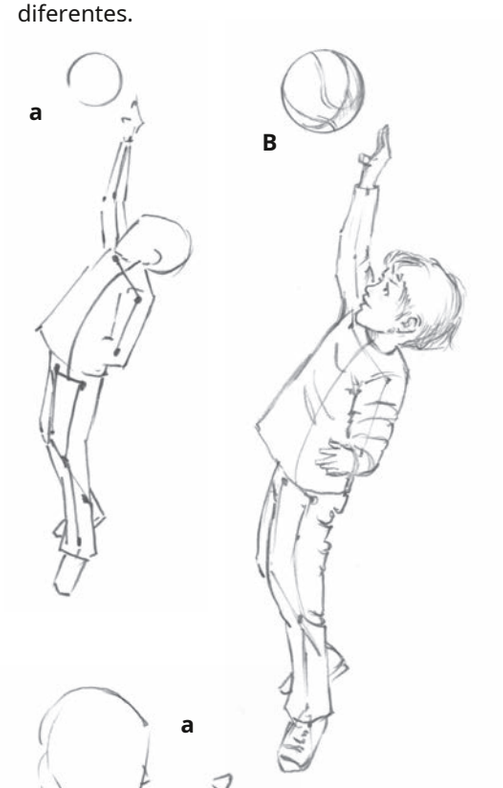
Otra forma de comunicar el movimiento es mostrando una figura en contacto con su entorno. En este ejemplo, varios garabatos demuestran salpicaduras de agua de los movimientos de patadas de esta niña. El brazo muestra cómo la luz reflejada, "rebotando" desde el costado de la cubierta debajo de su forma, llena la sombra con una luz secundaria menor que crea un núcleo de sombra oscura.

Ejercicio: solo para practicar

La energía de un niño pequeño debe derramarse en su dibujo. Además de ojos animados y sonrisas alegres, estudie las extremidades de un niño mientras juega. Los brazos suelen estar extendidos o en movimiento, y las manos y los dedos rara vez están relajados. Dibuja los siguientes ejemplos a medida que aprendes a capturar el espíritu de cada pose.

niños jugando

Los mismos principios de dibujar adultos en acción se pueden aplicar a dibujar niños. Pero recuerde, los brazos y las piernas de los niños suelen ser más regordetes que los de un adulto, y las proporciones de los cuerpos de los niños son diferentes.



Evaluación del movimiento en los niños

Para capturar las acciones de un niño, entrene su ojo para evaluar los elementos esenciales del movimiento y luego dibuje rápidamente lo que ve. Puede registrar detalles rápidamente a través de un dibujo de gestos. Como puede ver aquí, un boceto rápido es todo lo que necesita para capturar el gesto principal; siempre puede agregar detalles más adelante.

a

Registre esta acción como lo haría con cualquier otra: dibuje la línea de acción a lo largo de la columna vertebral, curvándose bruscamente a través de la muslo izquierdo. Luego agregue los brazos y la pierna derecha para mantener el equilibrio. Mantén la cabeza adentro línea con la columna vertebral.

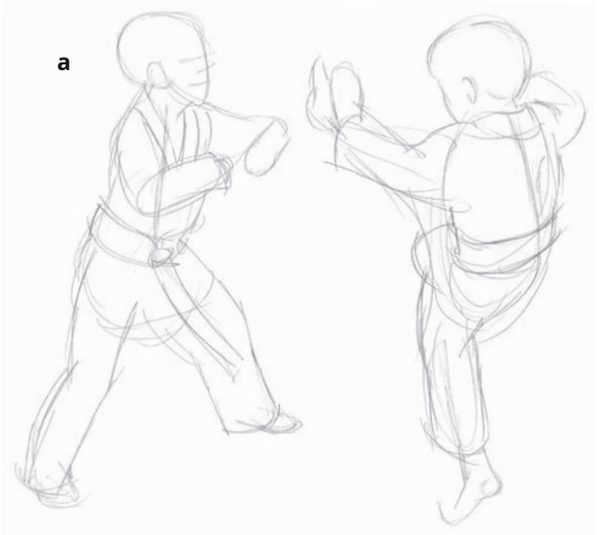
B

sombreado mínimo y los detalles son las mejores formas para mantener el movimiento de parecer rígido.

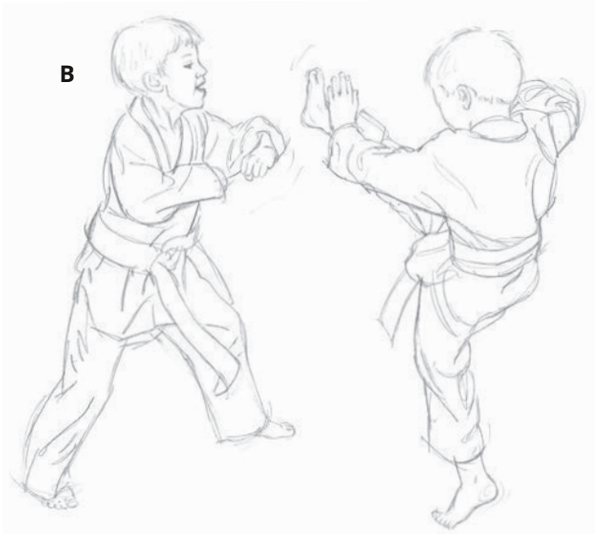
a

Esta pose de ballet tiene dos líneas de acción: una línea principal que se curva con la torso y corre hacia abajo la pierna izquierda y una línea secundaria que comienza en la mano izquierda y fluye a través del pecho a través del brazo derecho. La mayor parte de su peso es en la pierna izquierda, con la derecha extendida para mantener el equilibrio.

B



a



B

Para el niño de la izquierda, la línea de acción baja por la columna y atraviesa la pierna izquierda, donde se equilibra el peso. El niño de la derecha está pateando con la pierna derecha; observe cómo la patada hace que su cuerpo se incline hacia adelante para poder equilibrio, curvando la línea de acción en la base de su columna.

Ejercicio: solo para practicar

Las artes marciales promueven la calma, el equilibrio, el control y la agilidad física, todo lo cual contribuye a las poses dinámicas y seguras. Practique dibujando el rango de posiciones a continuación mientras se enfoca en capturar el sólido, naturaleza constante y disciplinada de este deporte.

Ejercicio: solo para practicar

Los bebés son personitas ocupadas; a menos que estén durmiendo, están en constante movimiento. ellos estan explorando todo a su alrededor con asombro y curiosidad. Los accesorios son una excelente manera de mantenerlos entretenidos mientras intentas capturar sus expresiones y personalidades. Incluso puede elegir un juguete con un significado familiar, como un osito de peluche. Practique dibujando los bebés a continuación, concentrándose en sus cuerpos expresivos y proporciones distintas.

Ken Goldman

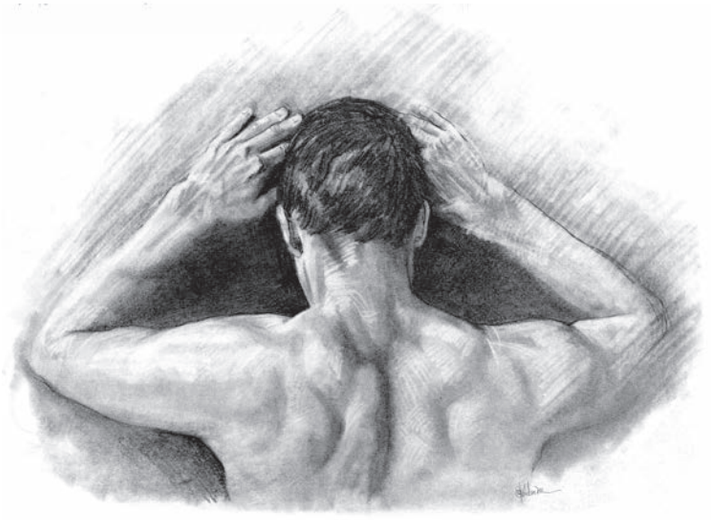
PARTE 1V:

Expresivo Posturas

capturando los detalles

Como has aprendido hasta ahora, dibujar una figura en cualquier pose, ya sea estática o en movimiento, es solo una pequeña parte de dominar las complejidades del dibujo de figuras. Hay muchas otras consideraciones que intervienen en la representación de poses realistas, incluidas las características faciales, los tipos de cuerpo, la edad, los detalles personales, la composición y el fondo, entre otros. Esta sección le presentará algunos de estos otros elementos que pueden mejorar aún más sus dibujos de figuras y retratos.

Esta altamente renderizado la cabeza se adelanta como un punto focal debido a su contraste con el vestido texturizado y en forma de viñeta antecedentes.



Un lápiz suave, un muñón para difuminar y un borrador son herramientas útiles para representar la anatomía con precisión. Los trazos afilados del borrador siguen al músculo formas, suavizando los bordes para que se mezclen naturalmente.

Trabajando en Conté Crayon

También llamados crayones para dibujar, palos para dibujar o palos Conté, el crayón Conté es un medio simple y expresivo compuesto de pigmento, grafito y arcilla fina. Los palitos rectangulares delgados (con una sección transversal cuadrada) se parecen al pastel.

Arriba se muestran barras Conté sobre papel de dibujo mediano. Puede usarlos para producir líneas apretadas, trazos amplios y áreas de tono ligeramente mezcladas. Si lo desea, afile los palos con una almohadilla de papel de lija. Conté también está disponible en forma de lápiz para trazos más finos.

Bebés, niños pequeños y niños

Líneas oscuras acentuadas
en contraste con los valores suaves
y claros, aportan un elemento
interesante a la representación
de este bebe

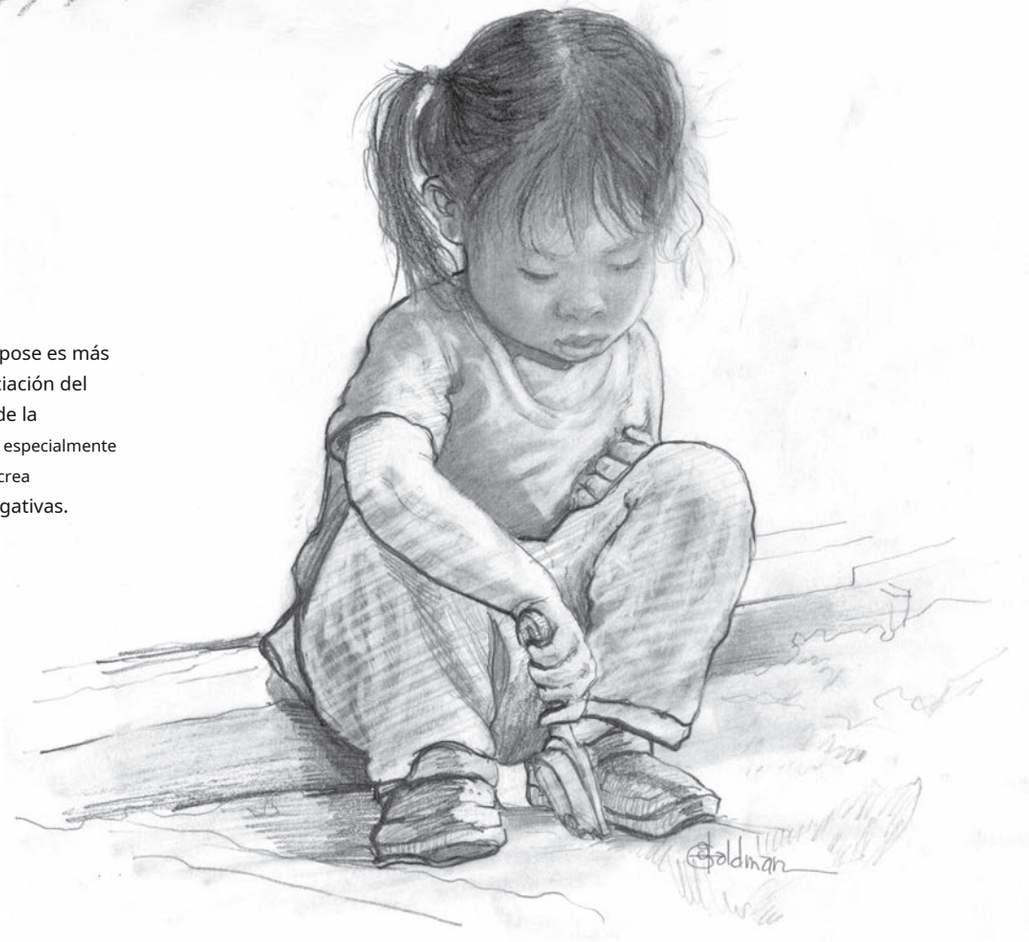
Después de aproximadamente seis meses, los bebés tienen
el cuello, la parte superior del cuerpo y la fuerza de los
músculos de la espalda para sentarse erguido así.
Los contornos suaves y las formas redondeadas
acentúan los brazos regordetes de este bebé.
y piernas, así como su piel suave.

Hitos del desarrollo para un bebé de siete a nueve meses incluyen sentarse, pararse y reír. Aunque todavía gordito, un poco más de definición es evidente en la estructura corporal.

Los bebés generalmente comienzan gateando entre siete y diez meses, adelgazando ligeramente a medida que queman más energía a lo largo sus dias En estos pocos meses antes de aprender como andar, estas casi- los niños pequeños están constantemente en movimiento, explorando su entorno con nuevas libertad.

La cara suave y expuesta de este bebé muy arropado está escorzada desde arriba. La colocación de los ojos en un arco muestra la redondez de su cabeza debajo del gorro de lana.

A veces, la forma de una pose es más importante para la apreciación del espectador que los detalles de la plantearse a sí mismo. Esto es especialmente cierto cuando la silueta general crea interesantes formas negativas.



Esta pose muestra claramente cómo se colocan las características de vista de pájaro a lo largo Pautas de construcción ovalada. También tenga en cuenta cómo el mentón parece más pequeño, mientras que la nariz y la frente parecer más grande.

La expresión facial de esta chica. y los gestos con las manos son únicos y cautivadores. Para enfatizar esto, su cabeza y manos permanecen afiladas, mientras que el resto de la figura se dibuja suavemente. Los contornos fuertes ayudan a fundamentar el figura en la escena.

Los pliegues de la tela siempre caen desde un punto de tensión.
Porque el brazo izquierdo de este chico está levantado,
todos los pliegues caen de su hombro
levantado, incluidos los reflejados en su mochila.

¿Qué sugiere la expresión de esta figura, cuando se combina con su postura, sobre el estado de ánimo en el que podría estar? ¿Es contemplativo o incierto, contenido o melancólico? Introducir un poco de ambigüedad en su trabajo puede hacer para una pieza interesante.

Adolescentes y Adultos Jóvenes

Aunque han crecido hasta convertirse en rasgos y proporciones adultas, los adolescentes y los adultos jóvenes aún irradian una esencia juvenil que debería reflejarse en un dibujo. Tenga en cuenta el lenguaje corporal, las expresiones divertidas, la ropa y el entorno cuando planifique su dibujo.

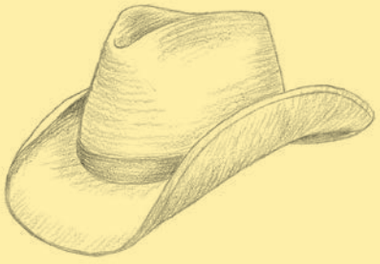
¿Qué hace que esta figura sea tan interesante? Detalles como un suéter a rayas, guantes sin dedos y un gorro tejido con borlas indican su edad, mientras que los gestos de sus manos sugieren ella se siente despreocupada. La fuerte composición triangular y el travieso la mirada hacia arriba aumenta el interés de este dibujo.

Esta pose pensativa muestra un momento tranquilo en una escalera de la escuela, lejos del caos de los compañeros de estudios. Su cuerpo está apartado de la espectador mientras concentra toda su atención en el libro. El lazo en el pelo, los zapatos juveniles y el aparente desconocimiento del espectador insinuar la inocencia de la modelo.

Accesorios

La ropa y los accesorios dicen mucho sobre la personalidad de un individuo. Una persona artística puede tener una gran colección de joyas, mientras que un extremadamente formal la persona siempre puede llevar chaqueta y corbata. Al crear dibujos expresivos, no ignores esto herramienta importante los los accesorios correctos pueden ser crucial para transmitir su mensaje.

La joyería es una común accesorio para mujeres y refleja el del individuo estilo personal y gusto



Los sombreros dicen mucho sobre la personalidad del usuario. Piense en su reacción ante alguien que usa un sombrero de vaquero.

Una bufanda agrega estilo a la apariencia de una persona, especialmente si se ata o se lleva alrededor del cuello de forma ingeniosa. El material o estampado también aporta personalidad a un dibujo

Algunas corbatas son bastante formales; algunos son más informales. Un hombre que lleva una pajarita se destaca entre la multitud. No olvides que a algunas mujeres también les gusta usar corbatas, lo que crea una apariencia fuerte y única.

Para lograr esta pose casual, cómoda, a media risa, el sujeto se apoya contra una pared y descansa libremente su brazo sobre una pierna.

Visto directamente a los ojos nivelado, las orejas normalmente se alinearían con las cejas y la base de la nariz; sin embargo, esta cabeza, echada hacia atrás, pone las orejas debajo de la nariz. Un perfil claramente definido y rasgos faciales distintivos ayudan a comunicarse que el estado de animo de esta mujer es uno de serenidad.

Ejercicio: solo para practicar

examina los dos
dibujos en esta página. Compare cómo los detalles en cada uno contribuyen a las diferencias en el estado de ánimo comunicado por cada uno.

Ambos hombres miran en la misma dirección, y ambos usan audífonos y ropa casual; sin embargo, uno está sentado en un estado relajado mientras que el otro se agarra a una baranda con una mirada intensa en su rostro. Quizás uno acaba de completar un entrenamiento o una carrera, mientras que el otro se está preparando mentalmente para lo mismo. Vuelva a crear cada escena e intente capturar la diferencia en la expresión.

Variaciones de postura

Ya sea que dibuje del natural o tome fotografías como referencia, usted está a cargo de elegir y refinar la pose de su sujeto. Es una tarea que requiere entender la personalidad de tu modelo y el mensaje o tono que quieres transmitir. Algo tan simple como colocar una mano en el bolsillo puede cambiar una pose de formal a informal. Mientras estudias los pares de poses en las siguientes dos páginas, tenga en cuenta las diferencias de tono entre cada uno. Practica dibujando las poses de tus preferencia con trazos sueltos y gestuales.

Adultos maduros

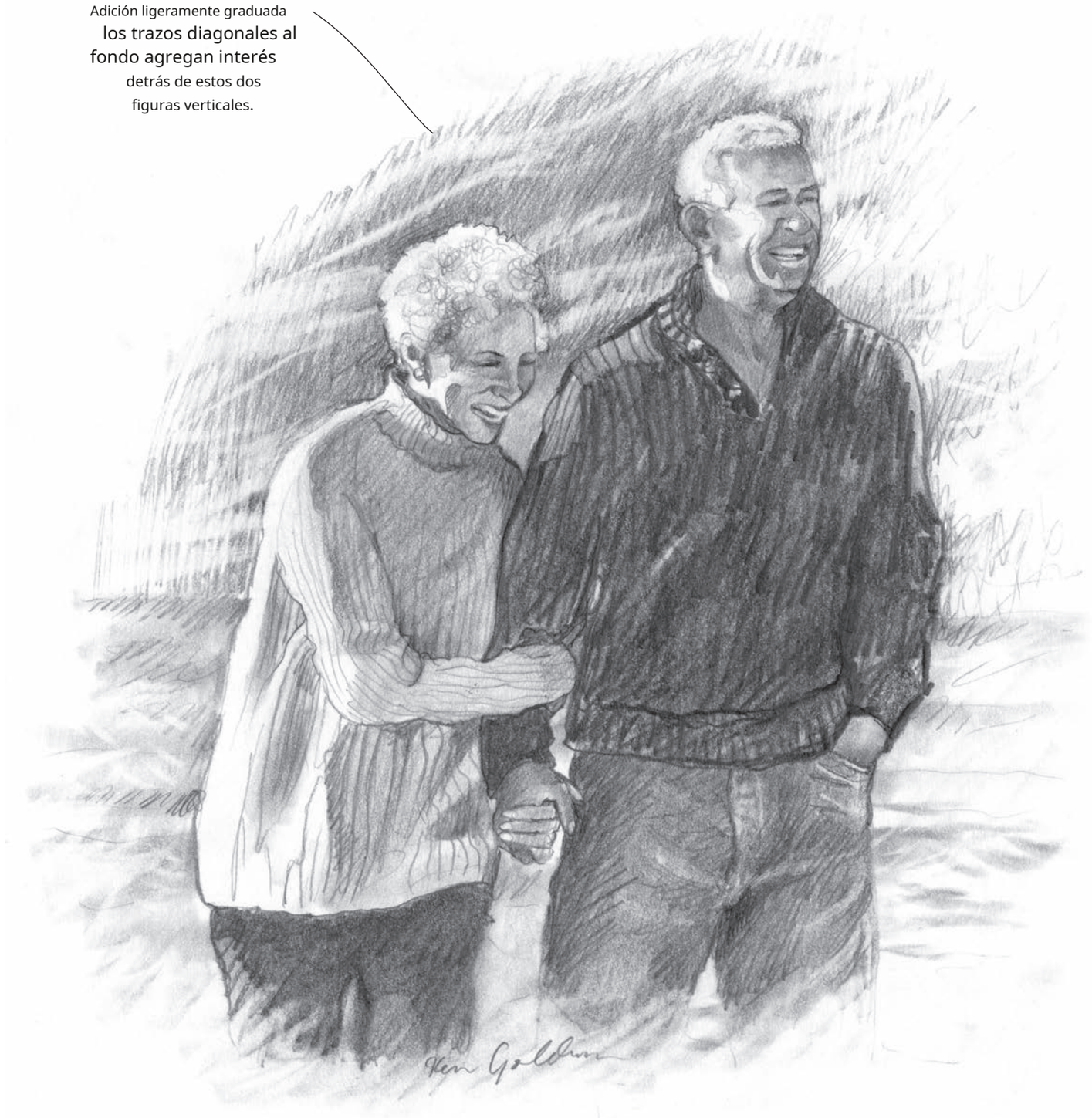
Los sujetos maduros a menudo se comportan con una facilidad y confianza que querrá transmitir en sus poses. También pueden ser bastante divertidos de dibujar, ya que las arrugas, los anteojos y los sombreros agregan interés y carácter.

Busque las formas básicas en esta postura sentada: un rectángulo para el torso, un diamante para las piernas y un óvalo para la cara. Al buscar estas formas simples, puede dibujar casi cualquier pose, tipo de cuerpo y grupo de edad. Un fondo de tonos medios con trazos diagonales oscuros para contrastar con la luz, horizontalmente camisa a rayas añade un poco de interés visual.

Esta es otra variación de una pose relajada, que se ha equilibrado con un fuerte fondo vertical. y una composición sutilmente triangular. Unas pocas rayas de luz en la cara de esta figura son suficientes para sugerir su avanzada edad.

En esta pose, el interés proviene principalmente de uno pierna con borde ligeramente hacia adelante, así como contraste entre la camisa clara y los pantalones oscuros. Use un borrador amasado para resaltar los reflejos del cabello para sugerir una coloración sal y pimienta.

La luz brillante que pasa a través de una cortina translúcida brinda la oportunidad de representar el efecto de las manos. detrás de un pliegue de cortina semitransparente.



La fuente de luz en este dibujo proviene del lado izquierdo del marco y ligeramente detrás de la pareja.

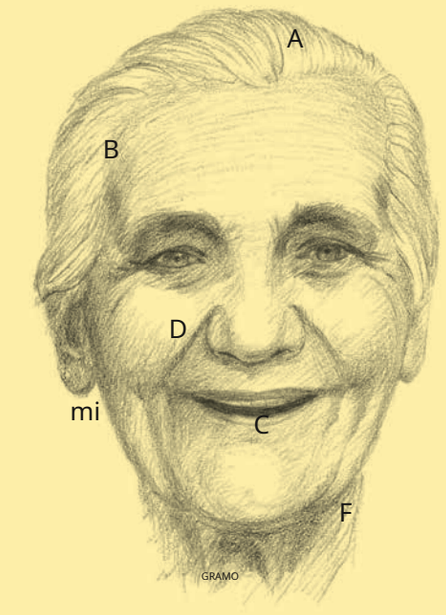
En esta escena, un fondo oscuro. proporciona efectivo contrastar como saca a relucir el formas más ligeras de esta pareja sentada. Tonos oscuros aplicados en el fondo a menudo puede trabajar para alegrar un tema hecho de principalmente luz para valores medios.

Muchas de estas texturas, incluido el chal, la hierba, las flores y el fondo, se crearon alternando entre un lápiz, tocón de mezcla, borrador amasado y borrador de vinilo.

Efectos del envejecimiento

Lo más importante son las formas grandes, no los detalles, del rostro de una persona mayor. Encuentre una fotografía antigua de alguien en sus últimos años. Las cámaras actuales tienen un enfoque tan nítido que es fácil quedar atrapado en los detalles. Encontré una foto de hace 35 años de una anciana riéndose. En este boceto, puedes ver los principales efectos del envejecimiento en su rostro.

Si te enfocas en dibujar estos efectos, no es necesario dibujar muchas arrugas.



A. El cabello se adelgaza y retrocede.

B. El cráneo subyacente se vuelve más evidente, particularmente alrededor de las sienes.

C. Los labios se vuelven más delgados y el contorno de los labios está menos definido.

D. Los pliegues principales se profundizan.

E. Los lóbulos de las orejas suelen estar alargados.

F. La piel se hunde alrededor de la línea de la mandíbula.

G. El cuello pierde su forma juvenil.

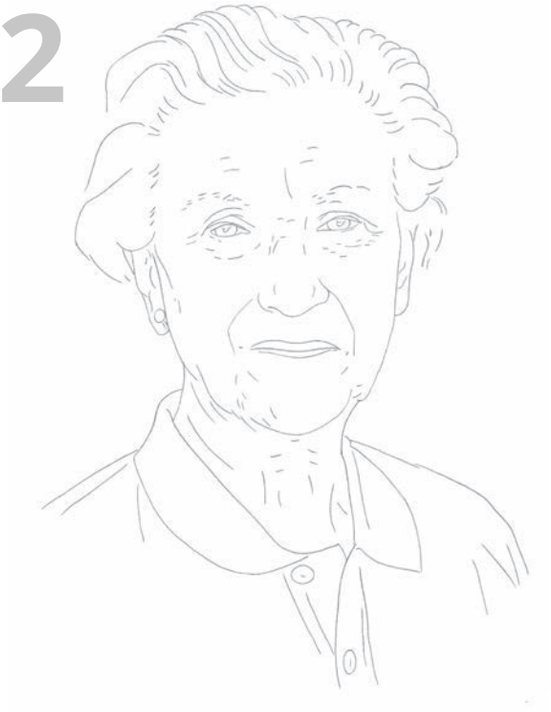
Ejercicio: solo para practicar

Nunca pase por alto o subestime la belleza natural de una persona mayor. El truco para capturar la belleza que se profundiza con la edad es enfocarse en las formas grandes de la cara, en lugar de los detalles de las arrugas. Usar una iluminación suave e indirecta en lugar de una fuente de luz directa fuerte es de gran ayuda. prueba tu mano en recrear la belleza de esta mujer madura a través de este ejercicio paso a paso.

1

Comience con formas y líneas básicas para indicar la ubicación y los ángulos.

2



Pegue con cinta un trozo de papel de calco grueso sobre el boceto y delinee la cara y el cabello. Refina las orejas y los rasgos faciales, usando líneas quebradas para dar forma. las cejas, los pliegues debajo de los ojos y los pliegues profundos alrededor de la cara. Mientras dibuja el cuello, preste atención a las sombras creadas por envejecimiento. Luego delinea la camisa.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

3

Transferir el dibujo a una hoja limpia de dibujo papel (consulte la página 21), y use un lápiz HB para agregar trazos largos y suaves en el cabello. Sombrea ligeramente el lado planos de la cara y la nariz. Agrega sombras a los rasgos faciales, usando trazos cortos para los labios y Cejas. Luego sombrea el cuello y la camisa.

4

Agrega sombras sutiles en el cabello claro. luego oscurecer las cejas, el iris y las pupilas, y los labios. Construya otra capa de sombreado en las formas de la cara, orejas y cuello. Luego sombrea delicadamente alrededor de los ojos, agrega más tono a los planos laterales del nariz, y profundizar la sombra debajo de ella.

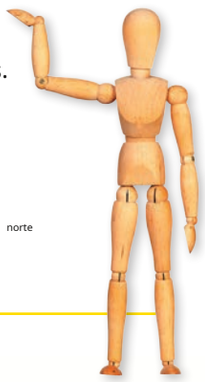
5

Continúe construyendo el tono en la cara y el cuello y modele muy suavemente las áreas claras de la cara, como las mejillas y la frente. Usa el lado de un lápiz 2B para profundizar el valor de la camisa.

Posturas expresivas

Variaciones de postura

Considere siempre la personalidad de su sujeto cuando elija una pose, incluso para las personas más maduras. ¿Quieres capturar el entusiasmo y la espontaneidad, o es un enfoque más sereno y sereno? Quizás las características más expresivas de una pose de cuerpo completo son los brazos y las manos. Los brazos se pueden levantar a manera de celebración y los dedos se pueden estirar o apretar en un puño; las manos se pueden doblar y descansar o meterse casualmente en un bolsillo. Estudia las poses o esta página y esboza las que te hablan.



Variaciones de postura

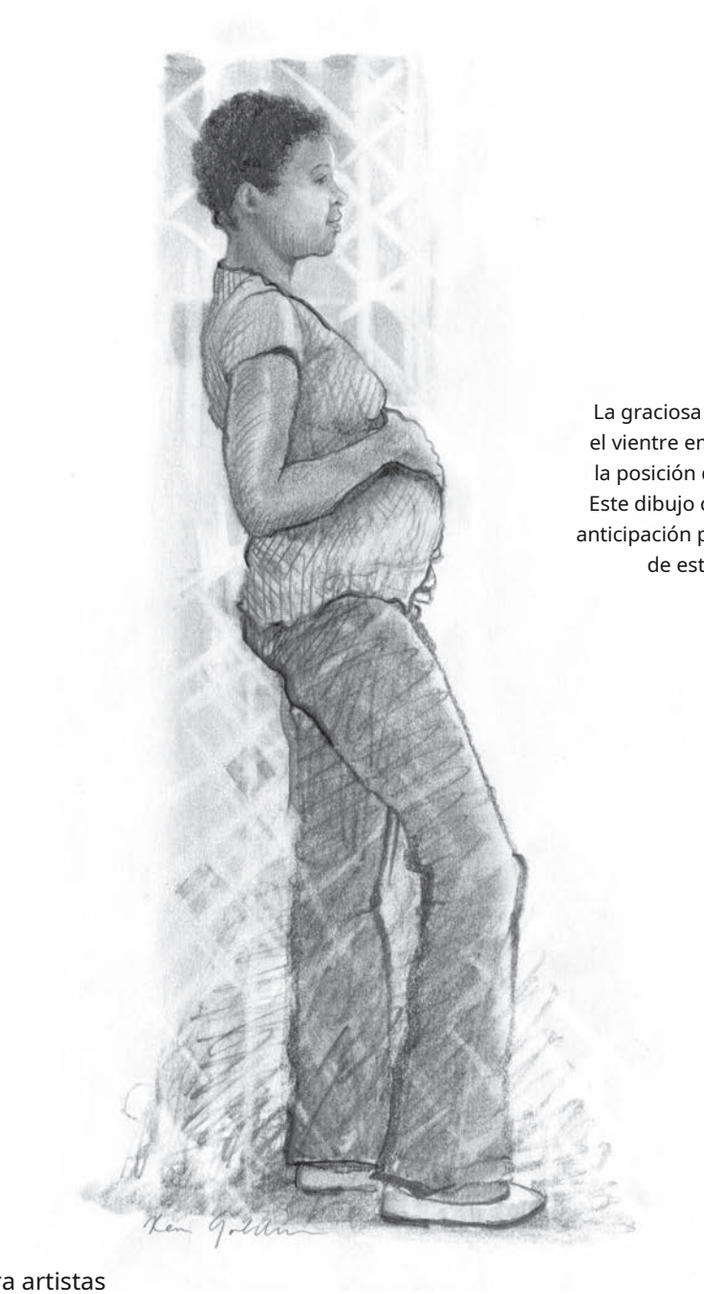
Cuando dibuje parejas maduras, concéntrese en la química de sus relaciones probadas por el tiempo. Pasear en tándem, estar de pie en medio de un abrazo, bailar o simplemente compartir un banco del parque puede aportar una intimidad palpable a una escena. Recuerde considerar accesorios, como bastones o sombreros, así como atuendos culturalmente significativos.

Representación

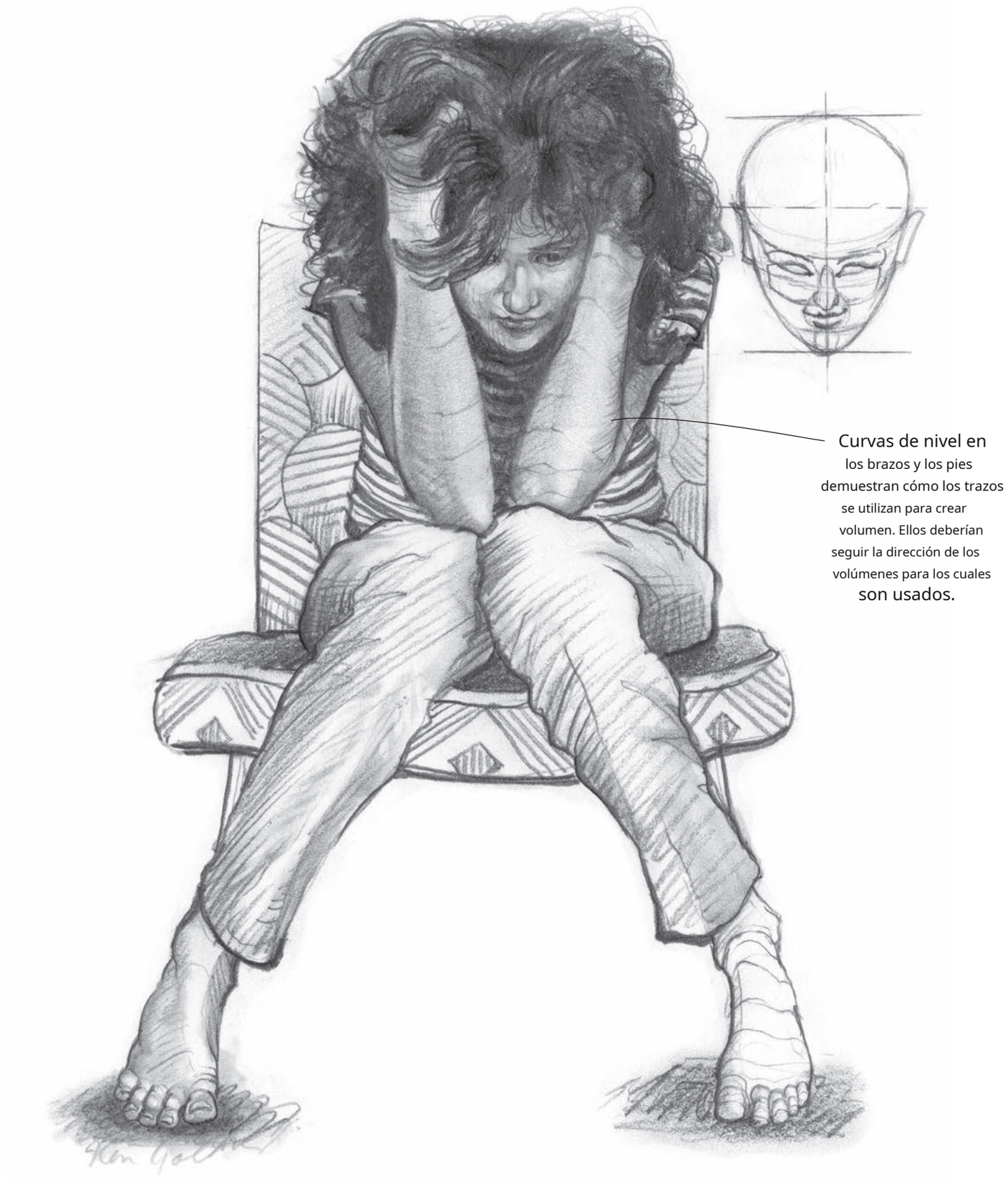
Estado animico &

Emoción

Uno de los aspectos más gratificantes del dibujo de figuras es la capacidad de ir más allá de las formas y los contornos para evocar la emoción humana. Mientras explora esta sección, concéntrese en cómo cada elemento de la escena, desde la calidad de la línea y el rango de valor hasta las expresiones y el lenguaje corporal, trabajan juntos para establecer un estado de ánimo y una atmósfera cohesivos.

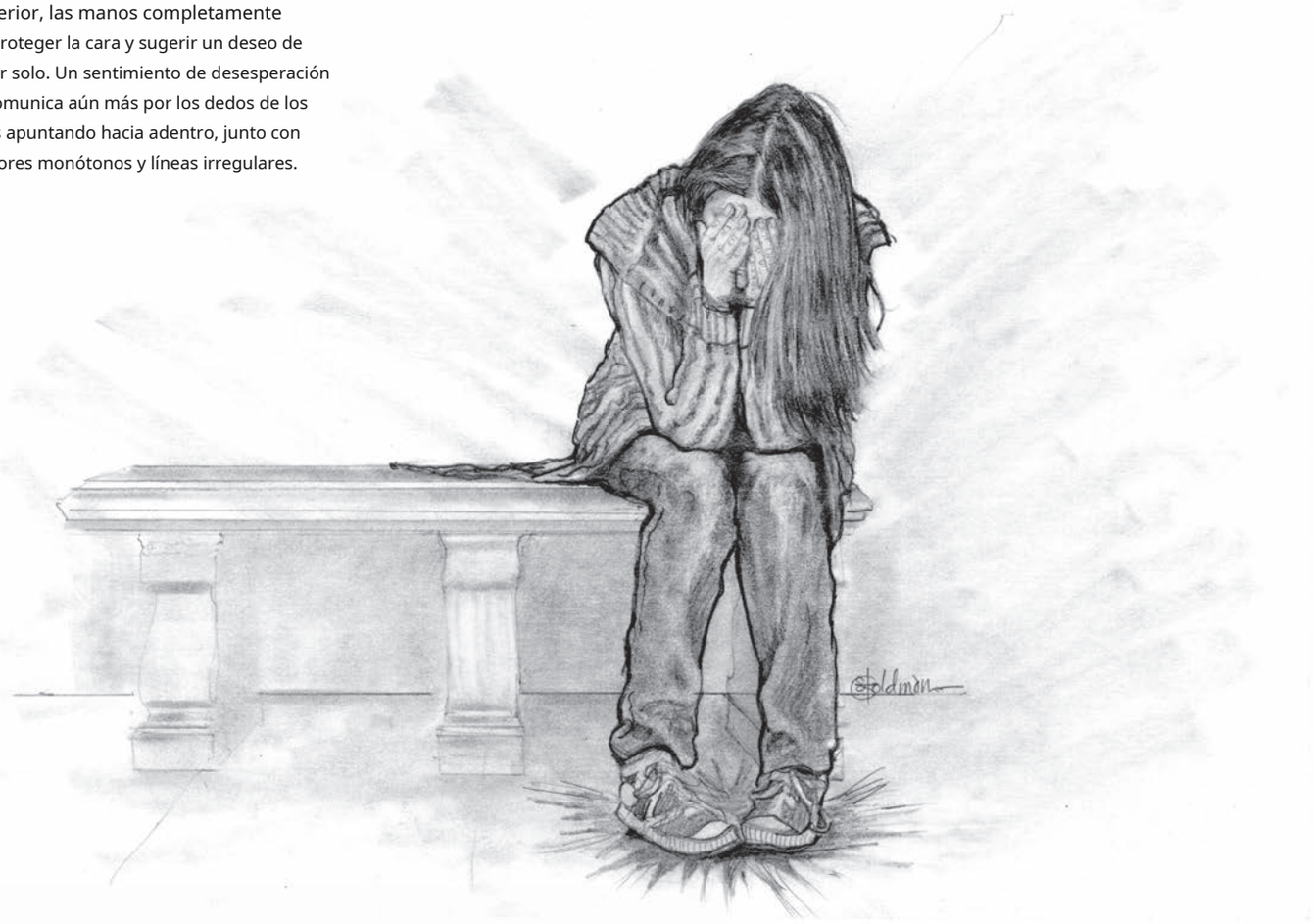


La graciosa diagonal formada por el vientre embarazado se refleja en la posición de la pierna derecha. Este dibujo captura una mirada de anticipación pacífica en la cara. de esta futura madre.



En este dibujo melancólico, el cabello de la niña oculta su rostro al espectador. La posición de su cuerpo, combinada con la cabeza entre las manos, sugiere un estado de ánimo desanimado o abatido. Use formas de huevo y cilindro cuando bloquee la cabeza en un ángulo inclinado hacia abajo.

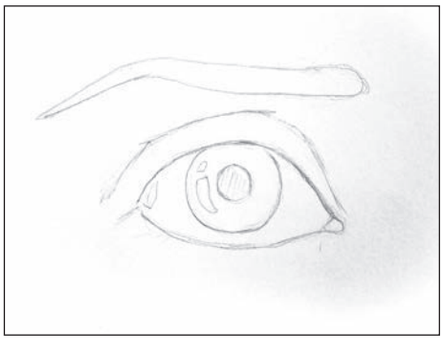
Una versión más intensa de la pose anterior, las manos completamente proteger la cara y sugerir un deseo de estar solo. Un sentimiento de desesperación se comunica aún más por los dedos de los pies apuntando hacia adentro, junto con valores monótonos y líneas irregulares.



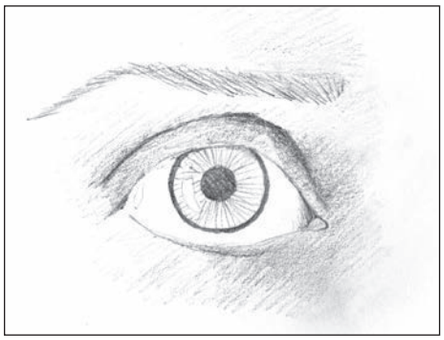
Los ojos detallados de esta mujer muestran gran sorpresa que roza el susto y son el eje claro de este dibujo. Las características restantes vagamente representadas, incluidas las manos, el cuerpo y el cabello, ayudan a mantener la enfócate donde corresponde.

Ejercicio: solo para practicar

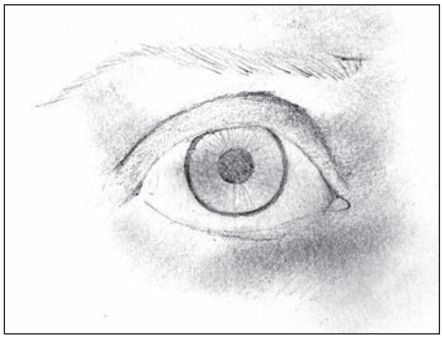
Las poses expresivas a menudo se reducen a los ojos. Esta lección te ayudará a dominar su dibujo.



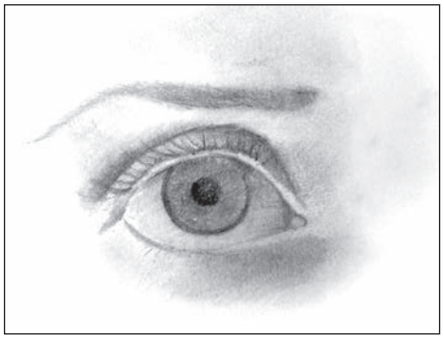
Paso uno Comience colocando ligeramente las formas básicas y los contornos con un lápiz HB, verificando la precisión de las proporciones.



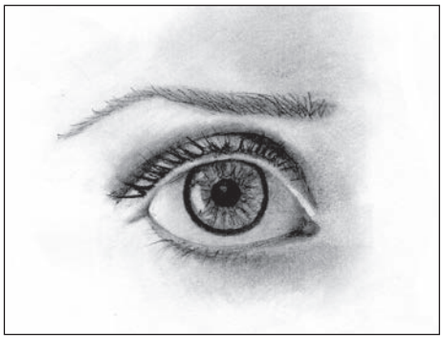
Segundo paso Traza una capa de tono, construyendo las áreas sombreadas para sugerir forma. Use lápices más suaves para las áreas más oscuras.



Paso tres Mezcla el tono para crear una base suave que sugiera el patrón de valor que ves en tu modelo o referencia. Difumina la piel que rodea el ojo y usa muñones para las áreas lineales más oscuras, incluidas las cejas, el pliegue, el iris y la pupila.



Paso cuatro Debido a que mezclar el tono aclara los valores generales, vuelva a aplicar el tono, mezcle y repita donde sea necesario.

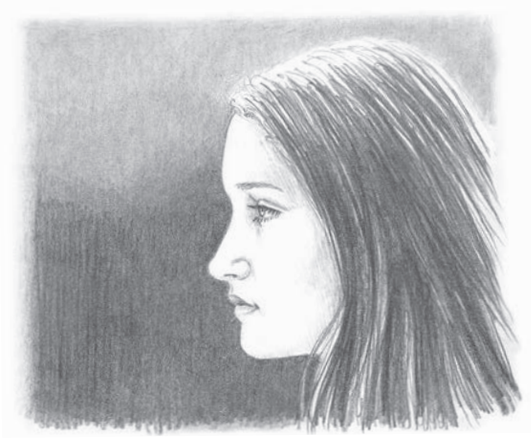


Paso cinco Agrega líneas finas y crea reflejos. Rellena la ceja con trazos cortos en la dirección del crecimiento del vello. Usa un 8B para los acentos más oscuros, como la pupila y las pestañas, difuminando sutilmente con un difuminado. Use un borrador amasado para eliminar suavemente el tono para modelar las formas y suavizar los bordes ásperos. Luego use un borrador de barra para sacar los reflejos en el iris.

En esta pose, hay una interacción entre la luz y la oscuridad con acentos de línea. Definir la forma a través del contraste de valores extremos se llama "claroscuro". Con la fuente de luz enfocada en el rostro de la figura, el espectador puede captar la mirada de intensidad, mientras que el resto del cuerpo está envuelto en sombras.

Creando teatro

Un fondo más oscuro puede agregar intensidad o dramatismo a su retrato. Aquí el sujeto está de perfil, por lo que los valores más claros de su rostro se destacan sobre los valores oscuros del fondo. Para asegurarme de que su cabello oscuro no se "pierda", creo una gradación de oscuro a claro, dejando las áreas más claras del fondo en la parte superior y a lo largo del borde del cabello para separarlas.



El trabajo de líneas variadas se suma a un diseño interesante, mientras que el cabello de esta mujer, dibujado con trazos expresivos, agrega emoción.
y energía a esta feliz expresión.

En esta pose, los tonos oscuros y medios se colocan contra un fondo blanco. antecedentes. El giro de la cabeza de la mujer crea una silueta elegante. Dentro de la figura, el delineación entre formas de luz y sombra sugiere una clara fuente de luz desde la izquierda y define efectivamente las características y pliegues de tela.

Esta pose se convierte en una imagen más fuerte al unificar los brazos y la cabeza en un patrón, que contrasta con los patrones más oscuros de la camisa, los pantalones y los zapatos.

La expresión pensativa en el rostro de este joven
El rostro se acentúa aún más por su postura contraída y su mirada vacía.

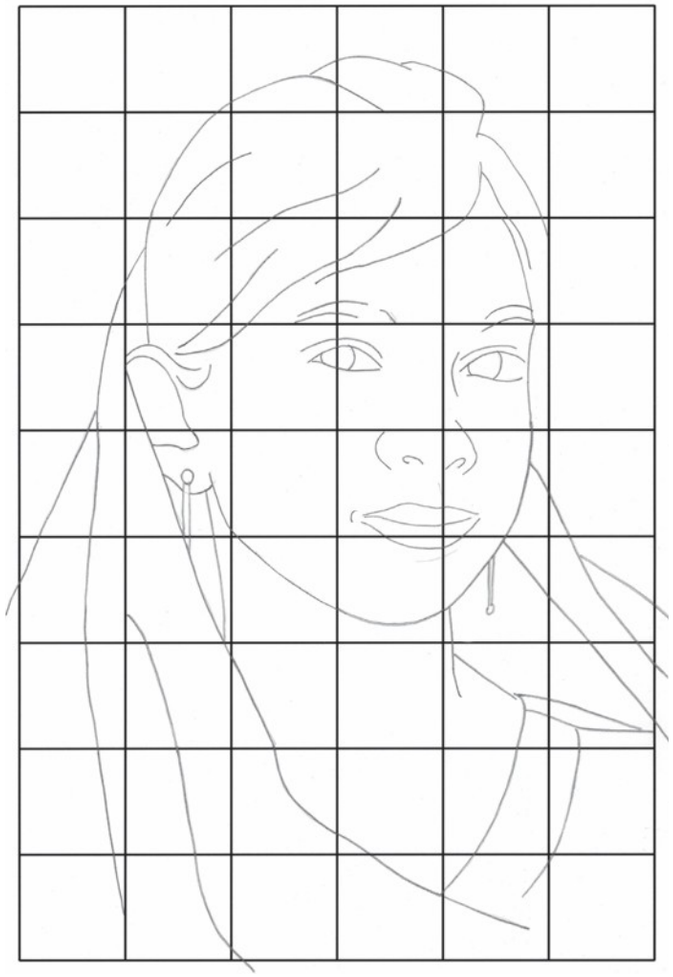
Los valores en este dibujo se construyen completamente a través de tramas cruzadas sobre mezcladas y no mezcladas.
áreas Las marcas de sombreado finales siguen las formas establecidas.

Ejercicio: solo para practicar

Probablemente uno de los desafíos más difíciles en el arte es capturar la semejanza de una persona en un retrato. La más mínima imprecisión en las líneas dibujadas de un labio o un ojo puede hacer que el dibujo parezca "no del todo correcto". Uno de los mejores atajos para ayudar al artista a dibujar líneas más precisas es usar una cuadrícula. Al concentrarse en cada pequeño recuadro de la cuadrícula y olvidarse de que está dibujando a una persona, descubrirá con qué rapidez y fácilmente se puede crear una semejanza.

1

Una manera fácil de crear un boceto preciso es usar una cuadrícula para transferir los contornos básicos. Simplemente use un lápiz dibujar una cuadrícula de cuadrados sobre una fotocopia de su foto de referencia; luego dibuja otra cuadrícula de cuadrados sobre papel de dibujo o de calco. Luego dibuja lo que ves en cada cuadrado del dibujo lineal en cada cuadrado del dibujo o papel de calco. Este método facilita la transferencia de bocetos de pequeñas fotografías de referencia a lienzos más grandes.



A continuación, transfiera el boceto.
a una hoja limpia de
papel para dibujar.

3

Estudia los patrones de sombras en la cara y el cabello. Utilice un lápiz 2B en el cabello, dibujando trazos largos con el lado del lápiz mientras sigue la dirección del crecimiento del cabello. Luego aplica un tono oscuro en sus ojos y cejas y en la profundidad sombra del sari, usando trazos largos a lo largo de los pliegues. Agrega sombreado a la cara usando luz. presión y el lado de un 2B, siguiendo el contornos de su rostro.

4

Use el lado de un 4B para oscurecer las sombras del cabello y luego cambie a la punta del 4B para dibujar largo y curvo. líneas que siguen la dirección de las hebras. Usa una fuerte presión para profundizar el tono oscuro del sari detrás de su cuello y luego usa un 2B para profundizar el sombreado de sus ojos, usando ambos círculos. y carreras radiales pero dejando el resalta el blanco.

5

Comience a agregar tonos más profundos de sombreado con mayor presión. Luego use un HB para comenzar a agregar sombras sutiles a los lados claros de las formas. Usa el HB para refinar el sombreado en los ojos, teniendo en cuenta la forma esférica del globo ocular a medida que desarrolla los "blancos". Utilice la punta de una goma de borrar amasada para limpiar los reflejos de los ojos.

Regrese al lápiz 4B para construir la textura del cabello. Usa tanto el lado como la punta del lápiz mientras trazas, siempre siguiendo la dirección del cabello. Además, desarrolla las sombras oscuras del sari con el 4B, usando la punta de un HB para afinar los bordes de estas sombras. Continuando con el trabajo del HB, aumentar el tono en el lado claro del rostro, siguiendo siempre el contorno de las facciones. Luego trabaje en el lado sombreado, acumulando con el HB para refinar el sombreado Usa la punta del lápiz para refinar cuidadosamente las formas de las características. Añade algún detalle a los pendientes. con el HB y dibuja mechones individuales de cabello alrededor de la frente.

7

En esta etapa de "pulido", vuelva a trabajar cuidadosamente el sombreado de la cara. Use ligeramente la punta del HB para rellenar áreas irregulares y use el borrador amasado para levantar ligeramente el tono que es demasiado oscuro. Termina el retrato agregando más sombras al sari con rayado ligero. Cuando haya terminado, limpie las manchas restantes con un borrador amasado.

PARTE V:

Composiciones

Composición con proposito

La composición se refiere a la disposición de los elementos dentro de un dibujo y sienta las bases para una obra de arte visualmente agradable. Una buena composición crea una sensación de equilibrio y movimiento; dibuja en el ojo del espectador y le señala los aspectos más importantes del dibujo.

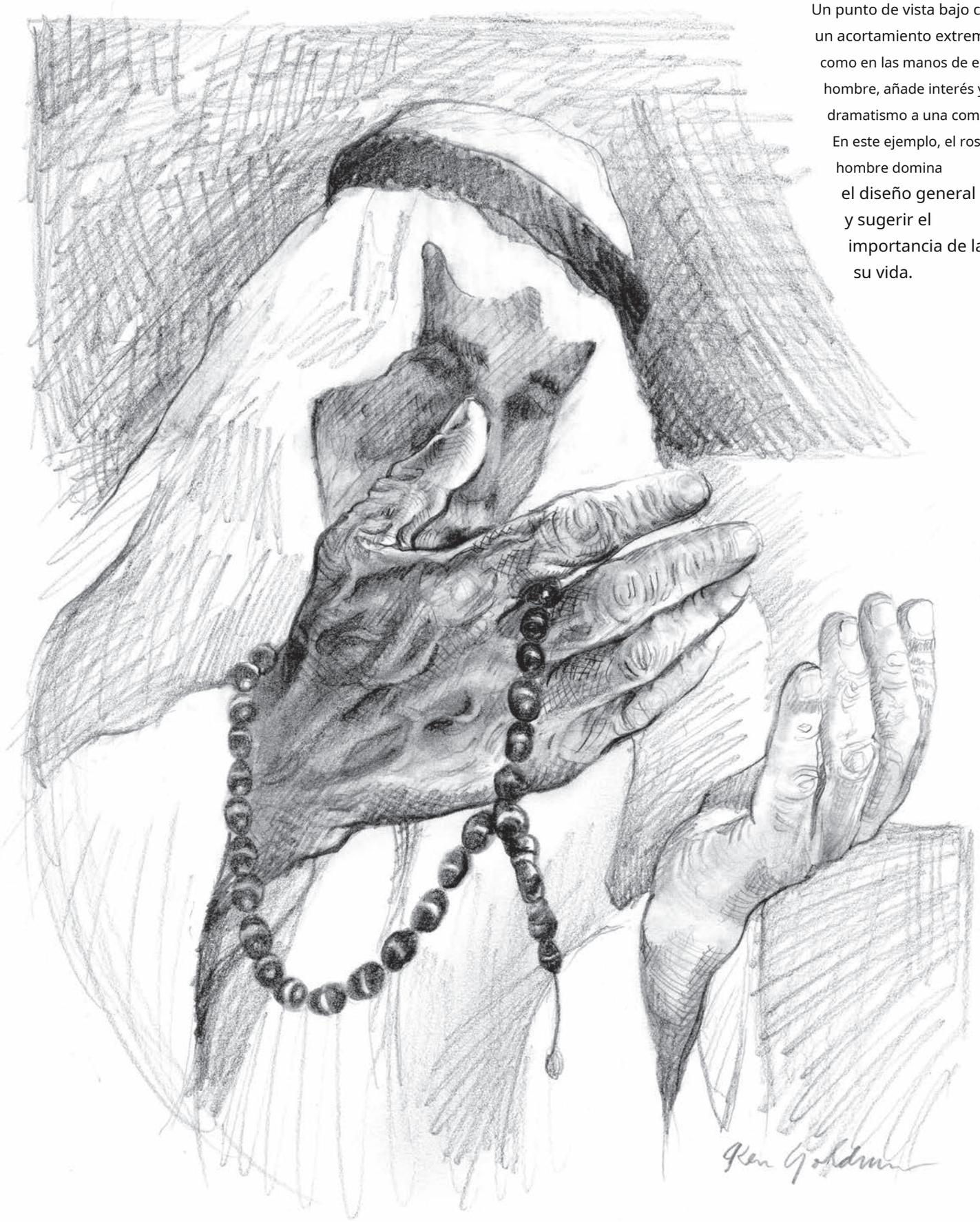
En este capítulo, explore la composición en relación con el dibujo de figuras y considere sus efectos en el estado de ánimo y el mensaje de cada pieza.

Cuando dibuje figuras con lápiz de grafito frente a un paisaje, mantenga el fondo ligero y simple para no restar valor al sujetos en la escena.

Este estado de ánimo de tierna serenidad se ve reforzado por el uso de trazos de fondo ligeros y horizontales en contraste con los verticales, trazos de primer plano más activos.

Esta composición dinámica muestra una forma medio envuelta en sombras oscuras con la fuente de luz proveniente ligeramente desde arriba. El estado de ánimo es serio y contemplativo, lo que lo convierte en una pieza visual dramática.

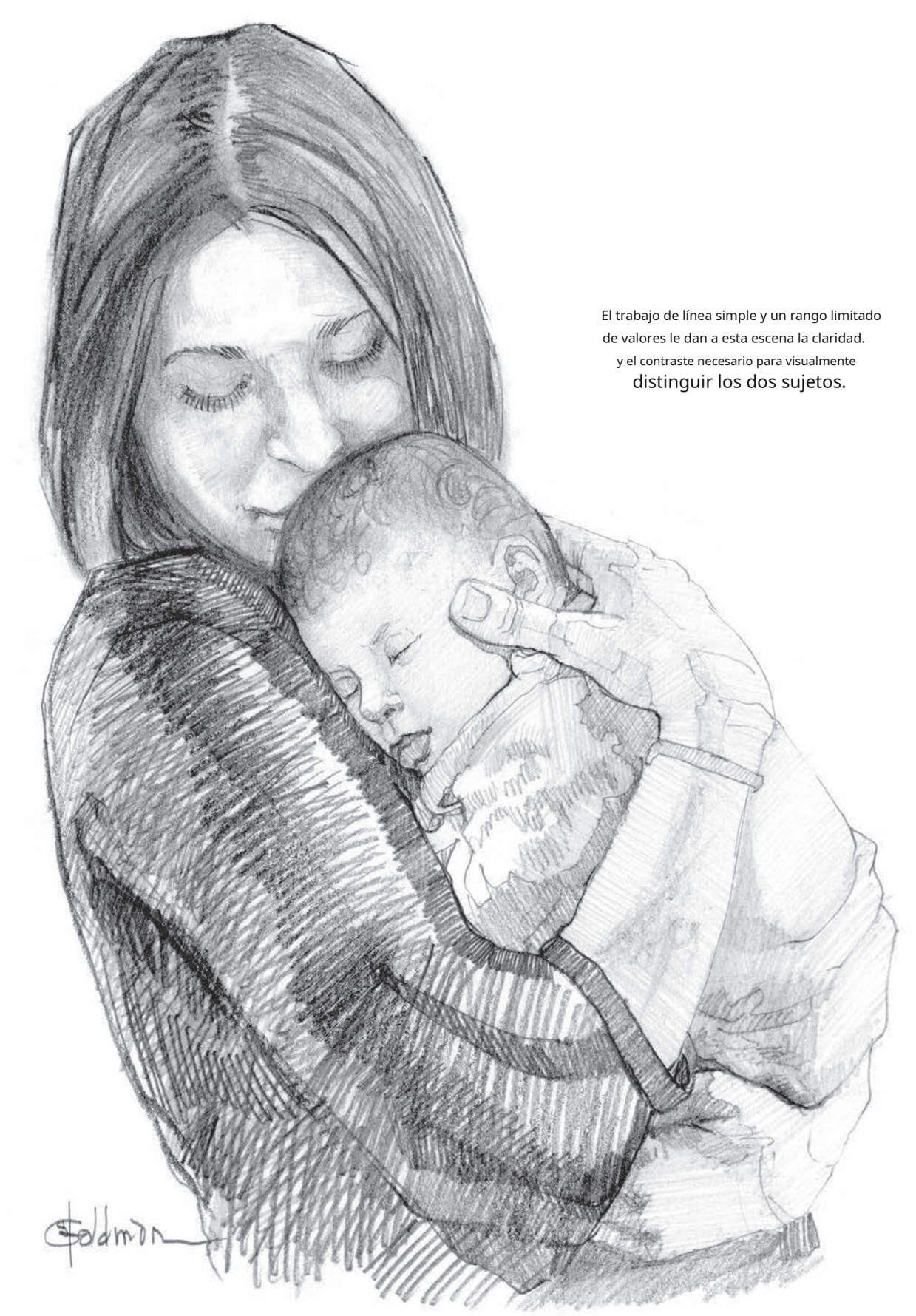
Las formas son la mayoría reconocible donde los bordes duros se encuentran. En retratos, esto se llama un punto focal. Todos los demás menos importantes áreas tienen suave o bordes perdidos.



Un punto de vista bajo con un acortamiento extremo, como en las manos de este hombre, añade interés y dramatismo a una composición. En este ejemplo, el rosario del hombre domina el diseño general y sugerir el importancia de la fe en su vida.

El punto focal de este dibujo—una mano madura sosteniendo cuentas—está representado con gran detalle mientras todos otras áreas se dejan deliberadamente vagas.

Para resaltar la cercanía de esta madre y su hijo, las figuras están agrupadas. Observe cómo la línea diagonal del cuerpo del bebé refleja la línea del brazo de la madre, dando fluidez a la composición.



El trabajo de línea simple y un rango limitado de valores le dan a esta escena la claridad. y el contraste necesario para visualmente distinguir los dos sujetos.

La "retroiluminación", también llamada "iluminación del borde", se produce cuando la fuente de luz se coloca detrás del sujeto. Puede usar esto para crear una composición impulsada por la silueta con formas suaves y una calidad íntima y atmosférica.

Cuando las figuras se iluminan desde atrás, todos los detalles están subordinados a un rango de valores medios. Deja el fondo brillante y simple para mantener el enfoque sus sujetos en primer plano.

Considere puntos de vista no convencionales para sus retratos, que pueden capturar el sentido del estilo o el cuerpo de un modelo. lenguaje sin siquiera presentando la cara.

Dibujar cilindros proporciona un punto de partida para seguir desarrollando los rizos de pelo. Use flechas para representar la fuente de luz para que pueda saber dónde agregar sombreado.

Este trabajador del campo de arroz está representado con líneas expresivas que varían en grosor. Las líneas rotas o "perdidas" que definen el borde del brazo derecho indican una luz brillante que proviene de la parte superior izquierda, invitando al sol, aunque en realidad no lo atrae, a la composición.

Suaviza las arrugas de este rostro maduro con un difuminador. Ilumina las áreas sutilmente levantando el tono con una goma de borrar amasada.

Dos figuras una al lado de la otra centradas en un banco crean una composición equilibrada con un sentido de simetría. En este dibujo, la superposición de las figuras crea una masa más unificada, evitando cualquier espacio negativo incómodo entre las figuras. Tenga esto en cuenta cuando coloque sus modelos.

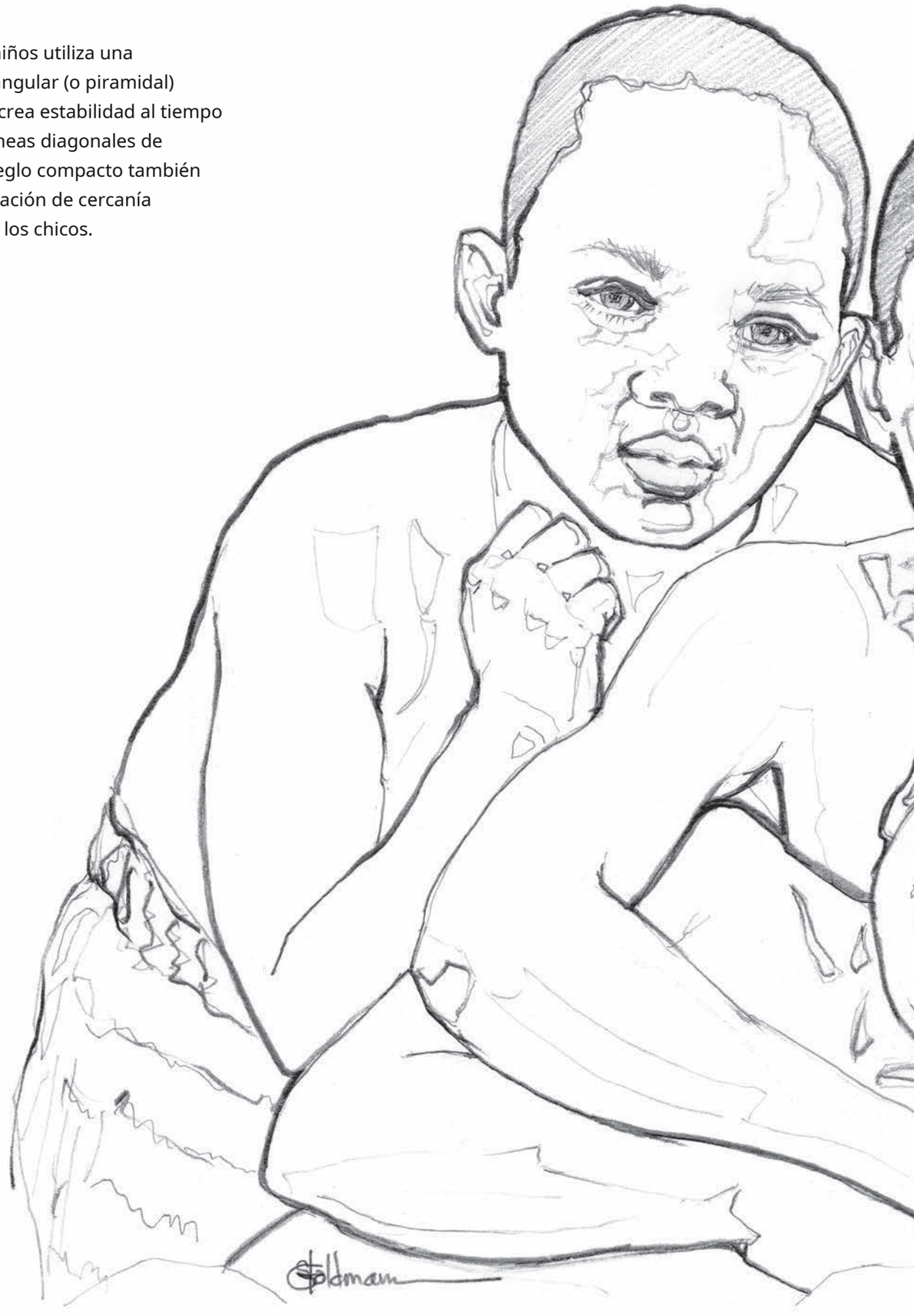
Al incorporar telas estampadas en un retrato, es mejor evitar diseños con alto contraste y detalles excesivos.

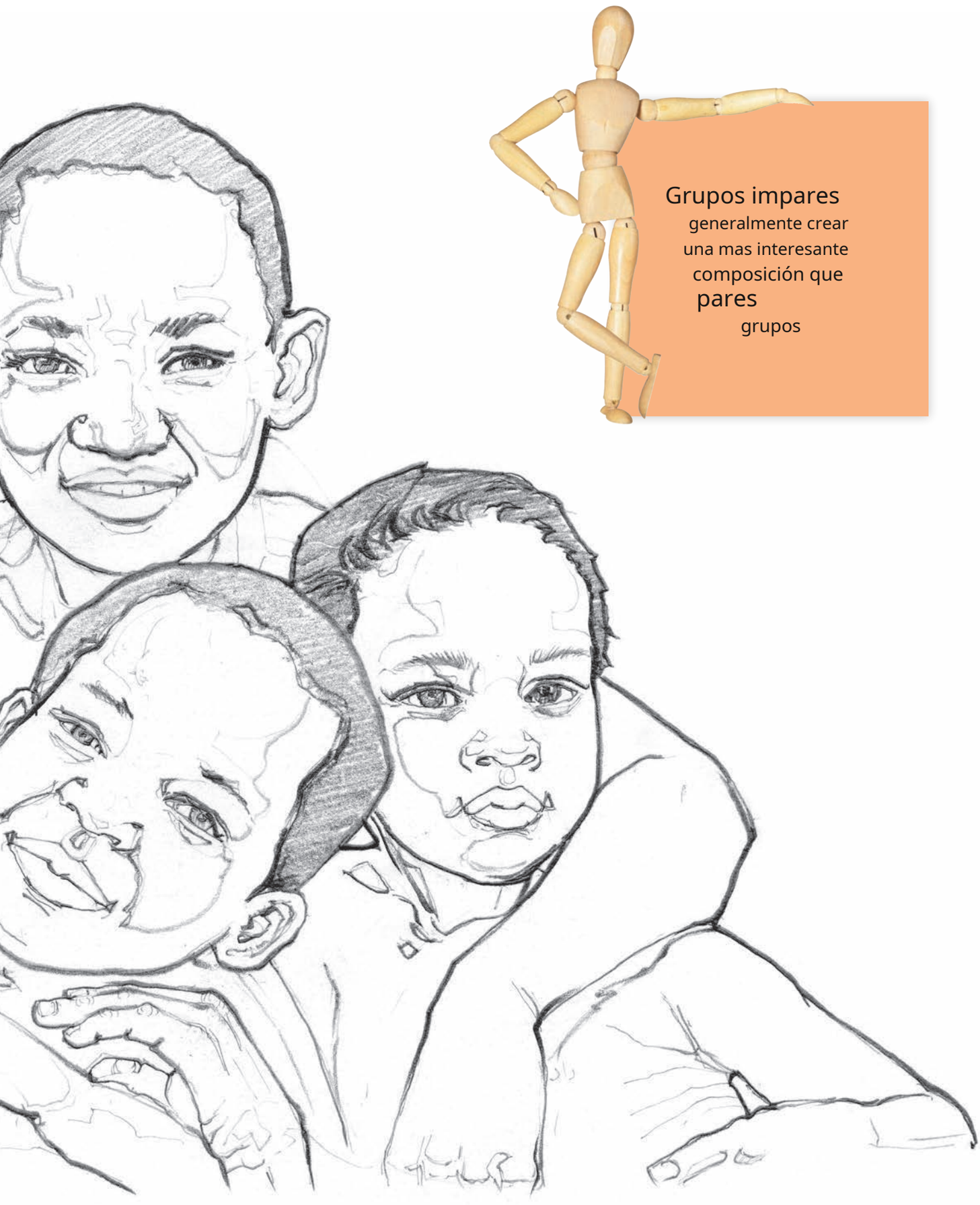
Mantenga los tonos más oscuros y el trabajo más intrincado en las cabezas, que sirven como los puntos focales claros de la pieza.

El peso y el punto focal se encuentran cerca de la parte inferior de este dibujo, creando una composición estable y centrada que refleja la seriedad meditativa de la figura. El reloj de pulsera de la derecha aporta un poco de variación a la escena simétrica.

Además de usar lápices 2B y 4B para esta representación, un borrador amasado y un muñón para difuminar ayudan a resaltar las luces. El rostro de la figura es secundario al enfoque: las manos cruzadas.

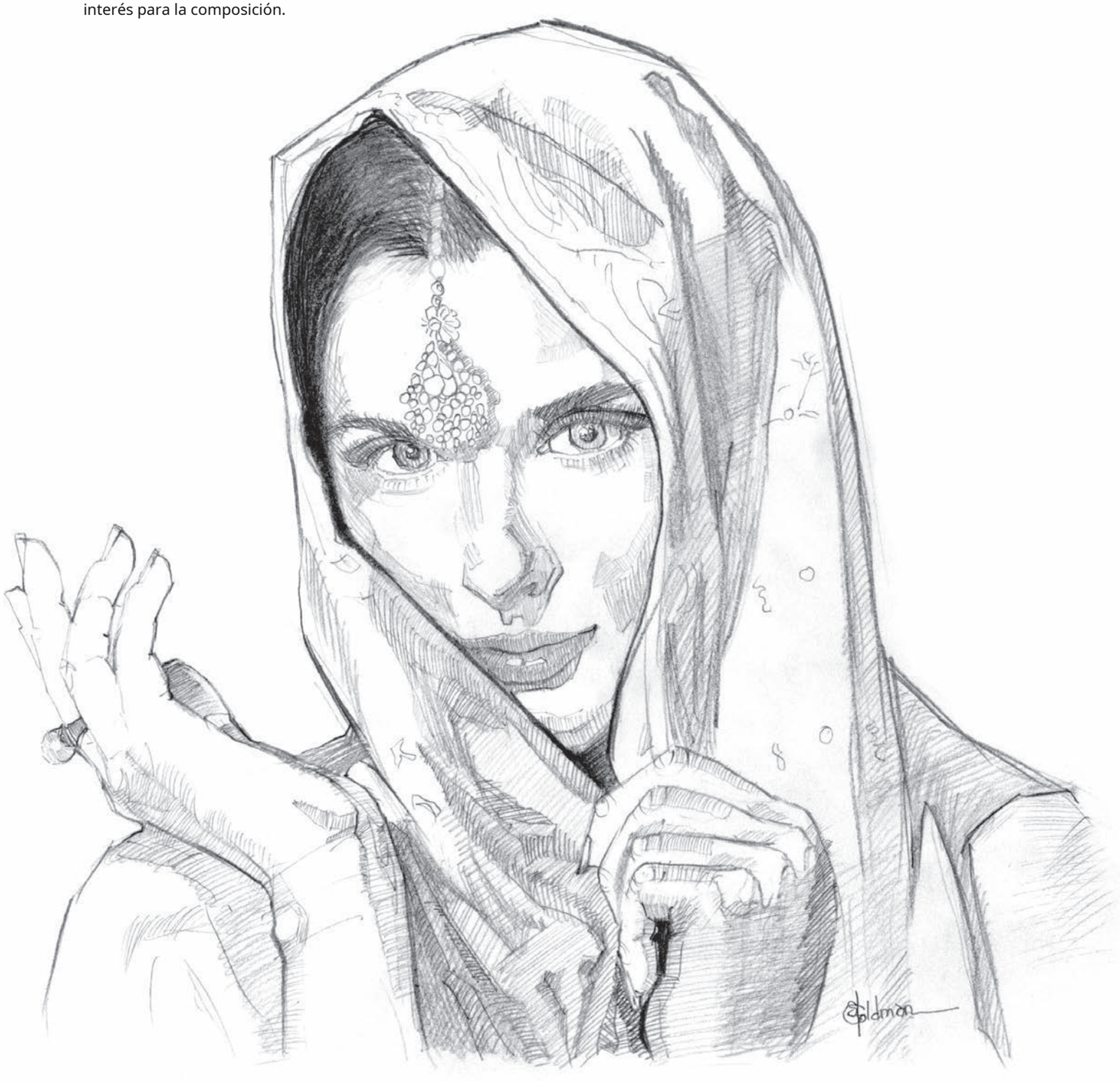
Este retrato de niños utiliza una composición triangular (o piramidal) tradicional, que crea estabilidad al tiempo que incorpora líneas diagonales de interés. Este arreglo compacto también emana una sensación de cercanía emocional entre los chicos.





Grupos impares generalmente crear una mas interesante composición que pares grupos

Los tonos claros y medios utilizados para crear el pañuelo de esta mujer atraen la atención del espectador hacia áreas de mayor contraste, particularmente los ojos. Su mano gesticulante también trae interés para la composición.



Este amable hombre se sienta en el suelo con las rodillas en alto, envolviendo sus brazos para que sus manos descansen sobre sus pies. Esta pose cerrada y composición simple es a la vez reservado e íntimo.

Componer una bailarina

Una composición simple, elegante y aireada se adapta perfectamente a esta bailarina. La forma general de su pose, que se puede ver fácilmente con los ojos entrecerrados, es un triángulo alargado, que crea una sensación de estabilidad y equilibrio. Las largas líneas de los pliegues de su vestido alargan la apariencia de su cuerpo para agregar fluidez y elegancia.

Dibuja los contornos de la figura.

Comience a establecer un tono base para las sombras y los valores oscuros utilizando el lado de un lápiz 2B para establecer una capa de tono en el cabello. Luego agrega un tono oscuro a las cejas, labios y fosas nasales. Usando una presión más ligera, agregue sombra a las delicadas áreas de sombra de la cara, el cuello y el cuerpo. Como siempre, use trazos que sigan la forma. Agregue un tono claro para indicar la forma de sus piernas, que pueden verse parcialmente a través del material transparente. Luego agregue un poco de tono claro al vestido con trazos largos y verticales.

Vuelva al cabello, acariciando con la punta sin filo de un lápiz 4B en la dirección del crecimiento del cabello. Agrega más tono al lado oscuro de la cara usando un 2B, observando que la luz cae más directamente en el lado. Trabaje alrededor del cuerpo, agregando más tono a las áreas donde las formas se alejan de la fuente de luz principal. Agregue más sombreado a la parte superior del vestido, nuevamente usando trazos que sigan la forma del cuerpo. Agregue sin apretar más líneas largas para indicar los pliegues del vestido.

Sombrea cuidadosamente sus rasgos faciales con trazos curvos que siguen su forma. Haz lo mismo alrededor del área del cuello, sombreando las formas que indican los músculos subyacentes del cuello. Continúe trabajando alrededor de sus brazos y pecho, y comience a sombrear sus manos. Mientras trabajas en sus manos, presta atención a las formas pequeñas y sombrea con delicadeza.

5

Vuelva a trabajar en su cabello usando el lado de un 4B para lograr tonos más profundos, trabajando suavemente alrededor de la línea del cabello. Luego use un 2B nítido para agregar algunas líneas para una textura adicional. Usa el HB para sombrear delicadamente las flores en su cabello.

6

Concéntrese en los pliegues del vestido y profundice el sombreado con trazos largos y verticales. No tienes que dibujar cada pliegue exactamente; en su lugar, trabaje sin apretar y rápidamente para sugerir textura.

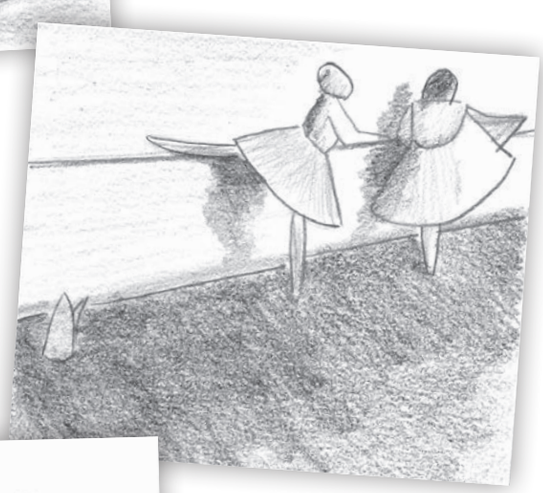
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Secretos de la creatividad

La forma más rápida de mejorar tus habilidades de dibujo y estirar tus "músculos creativos" es desarrollar dos hábitos esenciales:

1

Dibuje todos los días Dibujar no solo desarrolla la coordinación mano-ojo, sino que también es una forma maravillosa de conectarse con el mundo visual que lo rodea. Lleve su cuaderno de bocetos a todas partes y dibuje tantos tipos diferentes de sujetos en tantas poses diferentes como sea posible. Pronto se encontrará inspirado y tendrá muchas ideas para dibujos de sus cuadernos de bocetos.

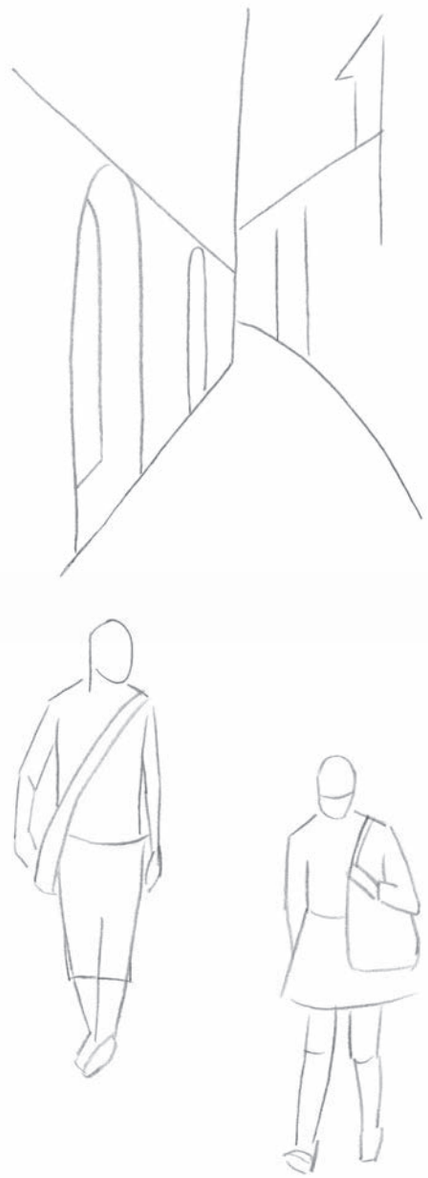


2

Bosquejo del trabajo de los viejos maestros Los Viejos Maestros fueron entrenados a fondo en su oficio, y sus dibujos contienen conocimiento que puede ser absorbido cuando los copia. Es genial hacer bocetos rápidos de su trabajo para tener una idea de sus composiciones. Y no tenga miedo de usar una de sus ideas de composición: ¡los grandes artistas han copiado composiciones de otros grandes artistas durante siglos!

Dibujo rápido

Muy a menudo, sentimos que no tenemos tiempo para sacar nuestros cuadernos de bocetos para dibujar. Pero incluso si solo tiene cinco minutos, puede beneficiarse del "boceto rápido". La idea es anotar rápidamente las grandes formas, líneas y ángulos de su tema, que son la armadura de cualquier dibujo. Al practicar con frecuencia los bocetos rápidos, aprenderá a ignorar los detalles (¡porque no hay tiempo para los detalles en cinco minutos!) y a observar las principales formas y ángulos grandes.

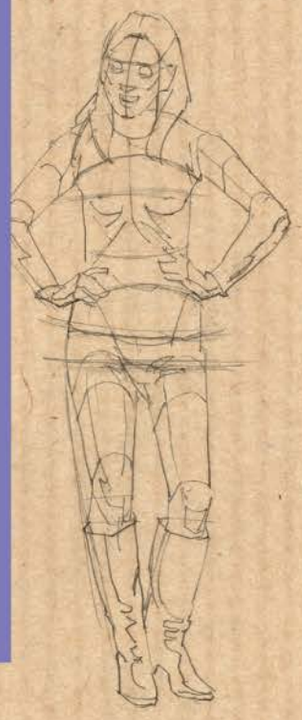


Sobre los artistas

ken goldmanes un artista, autor, profesor y jurado de arte de renombre internacional. Ganador de numerosos premios, Goldman ha exhibido ampliamente en varias exposiciones colectivas y exposiciones individuales en los Países Bajos, Francia, México, China, Italia, Grecia, Nueva York, Boston y Washington, DC El trabajo de Goldman está incluido en las colecciones permanentes de la Museo de Arte de San Diego, Museo de Arte Hickory de Carolina del Norte, Museo de Historia Natural de San Diego, Sociedad de Acuarela de San Diego y Museo Zuo Wen en Qingdao, China. Ken es autor de siete libros de Walter Foster sobre pasteles, acrílicos, carboncillo y anatomía artística y ha aparecido en muchas revistas, entre ellas*El arte de la acuarela*, *arte del suroeste*,*Artista Internacional*,*Magia de la acuarela*,*salpicadura 12*, *salpicadura 13*, y*La revista del artista*. Ken enseña pintura de figuras, anatomía artística y paisaje al aire libre en la Escuela de Artes Athenaeum en La Jolla y en talleres en todo el país y actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Nacional de Acuarela. La educación de Ken incluye la Academia Nacional de Diseño, la Liga de Estudiantes de Arte y la Escuela Studio de Nueva York. Para obtener más información, visite www.goldmanfineart.com, CaliforniaWatercolor.com o Facebook1kengoldman.

Estefanía Goldmanes conocida por sus figuras ricamente coloreadas, retratos perspicaces, miniaturas pintadas con audacia y dibujos dinámicos de carboncillo, lápiz y tinta. Imbuye todo su trabajo con creatividad y experimentación enfocadas que intrigan a coleccionistas y críticos por igual. Algunas de sus exhibiciones incluyen quince retratos únicos de niños titulados “Soy un niño en el Museo de Arte de Riverside”, “Dando un testimonio exquisito” en el Instituto Joan B. Kroc para la Paz y la Justicia, una revelación especial de retratos de la directora Erika Torrey encargada por la Junta de Fideicomisarios del Ateneo en La Jolla, y muchas exhibiciones grupales que incluyen el Museo de Arte de San Diego, la Galería Gotthelf-La Jolla, el Instituto de Arte de San Diego, el Museo de Historia Natural de San Diego, la Galería de Arte Hyde-Grossmont College, la Galería Boehm- Palomar College y la Biblioteca Earl & Birdie Taylor en San Diego. Una selección de su trabajo ha sido reproducida por Frontlines Publishing, Ramprod y East Meets West Co. Stephanie enseña pintura de figuras y retratos en la Athenaeum School of the Arts en La Jolla y ha trabajado con el artista Ken Goldman durante más de dos décadas colaborando en grandes y pequeños proyectos de arte públicos y privados. Para obtener más información, visite www.goldmanfineart.com o Facebook1stephaniegoldman.

The COMPLETE BOOK OF POSES for ARTISTS



Packed with helpful photographs, hundreds of techniques, and loads of expert instruction, *The Complete Book of Poses for Artists* is the perfect resource for artists of all skill levels.

The Complete Book of Poses for Artists combines photographs and illustrations that demonstrate how to accurately render the human form in hundreds of realistic poses. The book guides artists through the process of drawing the human figure as it pertains to anatomy, proportion, volume, mass, gesture, movement, and expression. Step-by-step artist illustrations then demonstrate how to render a variety of everyday "core" poses, including figures in action, standing, sitting, reclining, and expressing emotion, and additional illustrations, photographs, and professional tips show how to easily turn each core pose into new variations. Combining hundreds of photographs and illustrations, *The Complete Book of Poses for Artists* is an all-inclusive reference guide for artists seeking to improve and perfect the foundations of basic figure drawing.

Visit **quartoknows.com**
Follow us on

Walter Foster

CATEGORY: Art / Techniques / Drawing
ISBN – 13: 978-1-63322-137-6

EAN 9 781633 221376 52495 BSD3

$24.95 US / £16.99 UK / $32.95 CAN